1

2

3

4

Ver el arte de Nemesio Antúnez

EN CUATRO SERIES TEMÁTICAS

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Gobierno de Chile

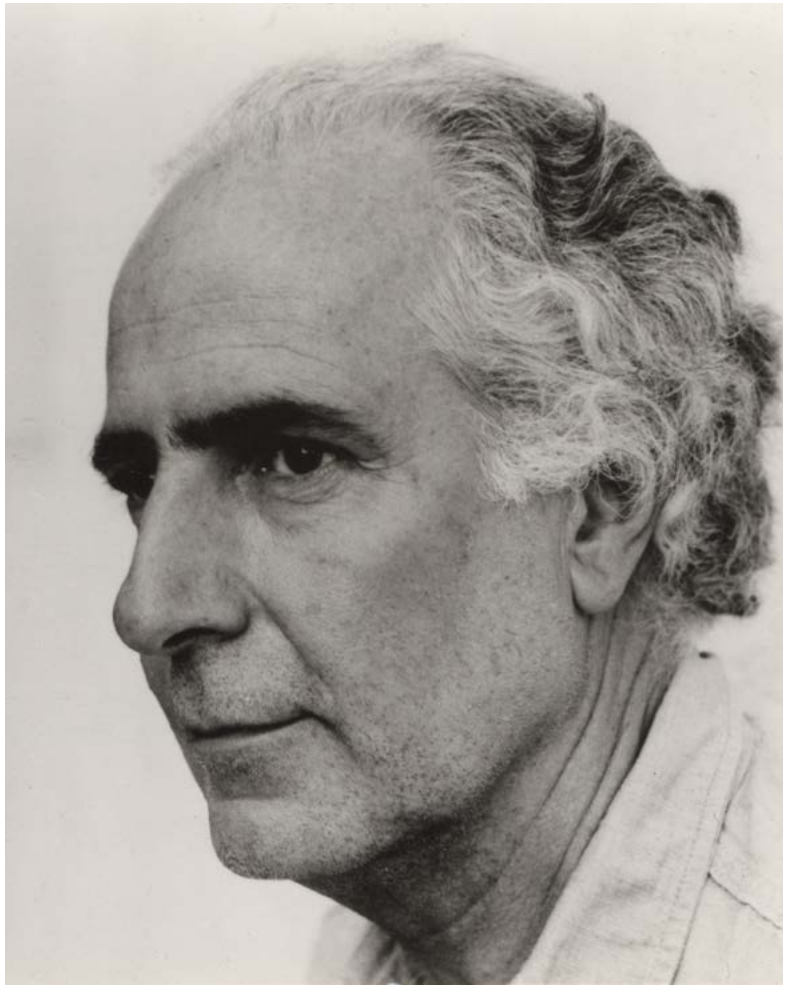
FNA Fundación NEMESIO ANTÚNEZ

Autorretrato intervenido por el propio Nemesio Antúnez.
Santiago, 1986. Archivo Nemesio Antúnez.

Índice

Presentación	3
Biografía de Nemesio Antúnez	4
Serie 1 / Impresiones cotidianas	5
Serie 2 / Paisaje y poesía	11
Serie 3 / El arte como testimonio	17
Serie 4 / Imaginario popular	23

"Mi pintura es autobiográfica. Cada etapa de ella está relacionada con un cambio en mi Vida".



Retrato de Nemesio Antúnez, 1977. Fotografía: Gonzalo Mezza. Archivo Nemesio Antúnez.

Presentación

Ver el arte de Nemesio Antúnez" es un material educativo para dar a conocer parte del legado del artista al público en general y especialmente a niños y niñas de entre 10 y 14 años. Esta publicación forma parte del material pedagógico de difusión del Archivo Nemesio Antúnez y cuenta con documentación de obra, fotografías y reflexiones escritas por el artista. Los contenidos educativos fueron extraídos principalmente del "Cuaderno Pedagógico de Nemesio Antúnez" (MINCAP, 2018) y editados para la conformación de esta publicación, inspirada en la admiración con que Antúnez difundía y enseñaba el arte a todas las personas, rescatando la importancia que le otorgaba a la observación de la realidad.

Uno de nuestros principales desafíos como fundación que salvaguarda y difunde su legado es potenciar la sensibilidad artística y la incorporación cotidiana del "ver" como experiencia creativa. Esta publicación contiene doce obras, organizadas en cuatro series temáticas: 1. Impresiones cotidianas; 2. Paisaje y poesía; 3. El arte como testimonio; 4. Imaginario popular. Han sido seleccionadas con el propósito de dar a conocer una muestra heterogénea, en cuanto a técnica y temática, para introducir de esta manera la vasta producción de obras del artista. Cada serie temática cuenta con un texto introductorio, tres imágenes de obras con sus respectivas fichas técnicas, algunas preguntas para guiar la reflexión en el público y una actividad creativa para desarrollar.

Los enfoques sociocognitivos de aprendizaje señalan que los seres humanos aprehenden y dan significado al mundo desde aproximaciones concretas, a partir de lo que perciben, para luego derivar en aprendizajes abstractos que se revelan acordes con las vivencias que el niño o niña experimentan en su contexto. Así, se espera que el usuario de este material, aprenda, se identifique y se inspire con la obra de Nemesio Antúnez.

Biografía de Nemesio Antúnez

Nemesio Antúnez nació en Santiago de Chile el 4 de mayo de 1918. Estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Chile, iniciándose en la técnica de la acuarela para realizar croquis. En 1943 continuó su formación como arquitecto en Estados Unidos, gracias a una beca del Estado con la que cursó un magíster en la Universidad de Columbia.

Antúnez se declara a sí mismo pintor autodidacta; no obstante, durante su estancia en Nueva York se incorporó al Atelier 17 de William Hayter, espacio caracterizado por el intercambio artístico en torno al grabado, experiencia que lo marcó profundamente.

Al terminar sus estudios, Antúnez decidió dedicarse exclusivamente a la pintura. Experimentó con la pintura al óleo, la acuarela, el dibujo y el grabado. También desarrolló la pintura mural, realizando obras en Chile y en el extranjero. A esto se suma su faceta como ilustrador para libros, revistas, afiches, catálogos y carátulas de discos. En su vasta producción, el artista transitó entre la figuración y la abstracción, configurando imágenes que presentan elementos cotidianos (camas, ventanas, mesas), escenas de baile, paisajes y elementos que refieren a tradiciones chilenas donde destacan las cerámicas de Quinchamalí.

Si bien el trabajo artístico de Antúnez es reconocido por su contundencia, desarrolló una importante faceta como agente cultural. A lo largo de su trayectoria, desempeñó variadas funciones, que abarcaron labores de enseñanza y difusión del arte, puestos directivos y cargos diplomáticos.

En 1956, tras regresar de una estancia en París, fundó en Santiago el Taller 99, donde se propuso replicar la experiencia del Atelier 17. El Taller 99 se convirtió rápidamente en uno de los más relevantes espacios para la instrucción y práctica del grabado en Chile transformando a Antúnez en uno de los precursores del oficio en el país. Lo difundió, lo aplicó y lo enseñó con afecto, convirtiendo el Taller 99 en un lugar privilegiado para los artistas.

Entre los años 1962 y 1964 fue director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (MAC). Dejó la dirección del Museo para partir como agregado cultural de Chile en Nueva York. Regresó al país en 1969 para hacerse cargo del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) en Santiago. Además, realizó el programa televisivo “Ojo con el arte” (1970) de Canal 13. Tras el golpe de Estado, renunció al cargo de director del MNBA y partió al exilio en 1974.

Luego de residir en España, Inglaterra e Italia, regresó a Chile una década después. Ya en el país, reinstaló el Taller 99 y tras el fin de la dictadura y el retorno a la democracia, fue nombrado por segunda vez director del Museo Nacional de Bellas Artes. En los noventa reeditó el programa “Ojo con el Arte”, transmitido esta vez por Televisión Nacional de Chile.

Nemesio Antúnez murió el 19 de mayo de 1993 en Santiago de Chile.

Serie 1 /

Impresiones cotidianas

Nemesio Antúnez sosteniendo la obra "Mujer al sol", Nueva York, c. 1965. Archivo Nemesio Antúnez.

"Los manteles franceses en Chile se transformaron en mesas 'terremoteadas' [...] los cuadrados del mantel volaron en cardúmenes de volantines; combates de volantines en el Parque Cousiño, los manteles envolvieron cuerpos de mujeres dormidas o cubrieron todo el espacio con los colores del sol".

"Impresiones cotidianas", presenta un grupo de tres obras inspiradas en la observación de los manteles a cuadros que cubrían las mesas de los cafés. Estas obras demuestran el interés del artista por hacer una pintura sensorial, dirigida a los sentidos del espectador, apelando a que este se involucre lúdicamente en la experiencia de la contemplación ligada al arte óptico.[1]

El carácter óptico de las obras de Antúnez se reconoce en el uso de figuras geométricas y colores para construir una imagen sobre la superficie plana del cuadro. Se trata de composiciones que producen una ilusión óptica de volumen y movimiento. A partir de colores planos y formas geométricas se crea una imagen dinámica, capaz de estimular los sentidos y de producir sensaciones en el ojo del espectador. Se reconoce el uso de líneas curvas que causan un efecto de distorsión en el espacio bidimensional del soporte.

El patrón geométrico cuadriculado, como representación del mantel en la pintura, altera la percepción del espacio ya que rompe la geometría simétrica de la retícula cuadriculada. La tela sobre la mesa parece inclinada y con volumen. El efecto de dinamismo de estas pinturas también se potencia por la inclusión de fuerzas externas que modifican las formas a través del viento o movimiento telúrico. Esta fuerza ingresa al cuadro para sacudir la retícula cuadriculada, la arremolina y desparrama por el espacio, adquiriendo el aspecto de volantines que flotan por el cielo. Los cuadraditos del mantel se convierten en cuerpos dormidos y en paisajes oníricos.

[1] Arte óptico es un estilo de arte visual que consiste en utilizar la geometría y el color en las composiciones pictóricas, sobre la superficie del cuadro, para producir una ilusión de volumen y movimiento en el ojo del espectador.

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN:

- Observa las líneas rectas y curvas.
- Observa la interacción del color.
- Identifica la posición y composición de los elementos de la imagen, para dilucidar el efecto de ilusión óptica de volumen y movimiento.

Recorre con tu mirada las imágenes. Tómate un tiempo para disfrutar de la obra. Reconoce los elementos formales y expresivos del lenguaje visual, tales como línea, forma, color y volumen. La ilusión óptica de volumen y movimiento se produce a través de la combinación e interacción de líneas rectas, curvas, figuras geométricas y del color, que interactúan estimulando al ojo.

¿Qué ves en estas obras?

¿Qué colores ves en estas obras?

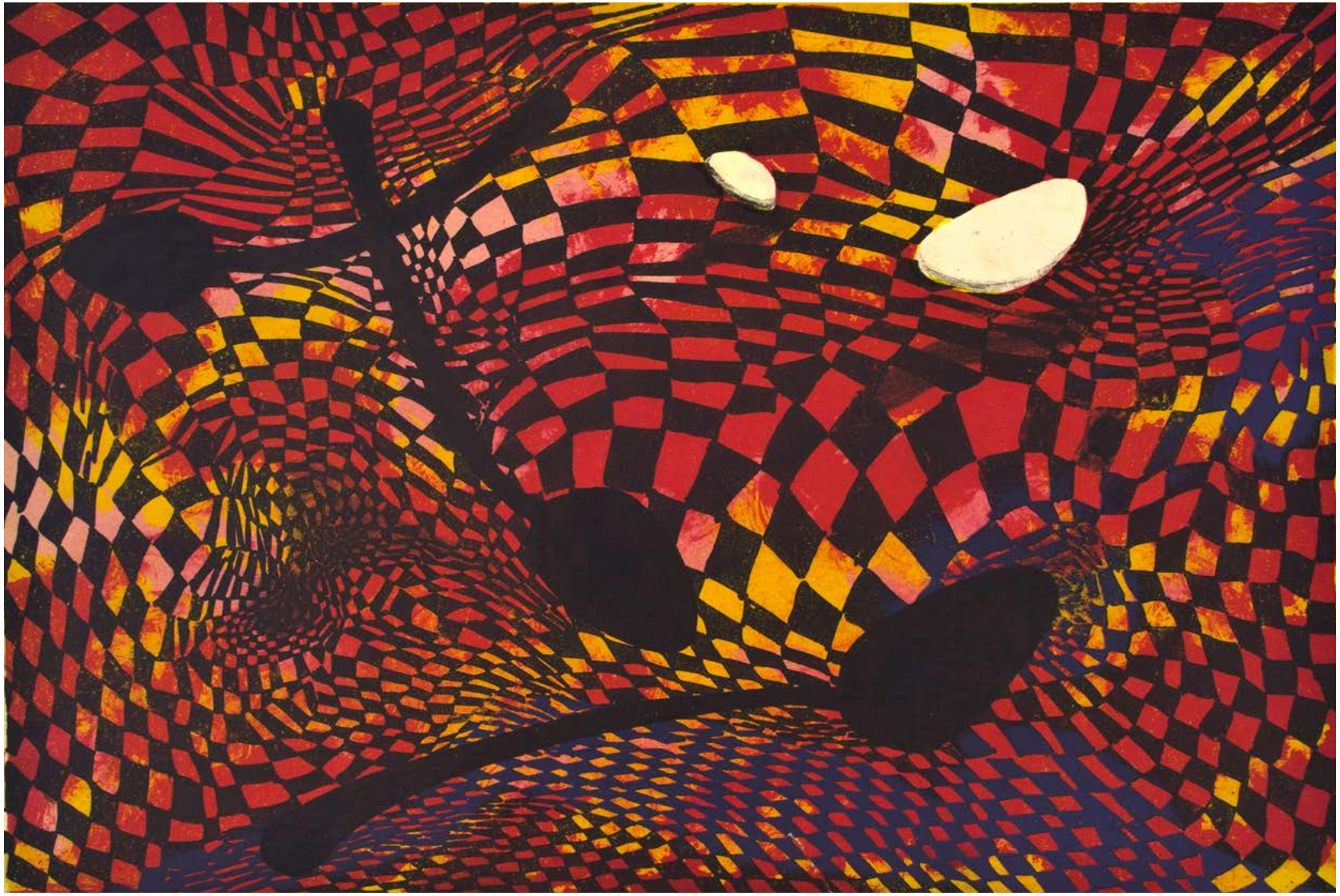
¿Qué tipo de líneas, formas o manchas ves en estas obras?

¿Qué fuerza de la naturaleza pareciera estar presente en estas obras?

¿Qué efecto producen los cuadraditos de menor tamaño respecto de los de mayor tamaño?

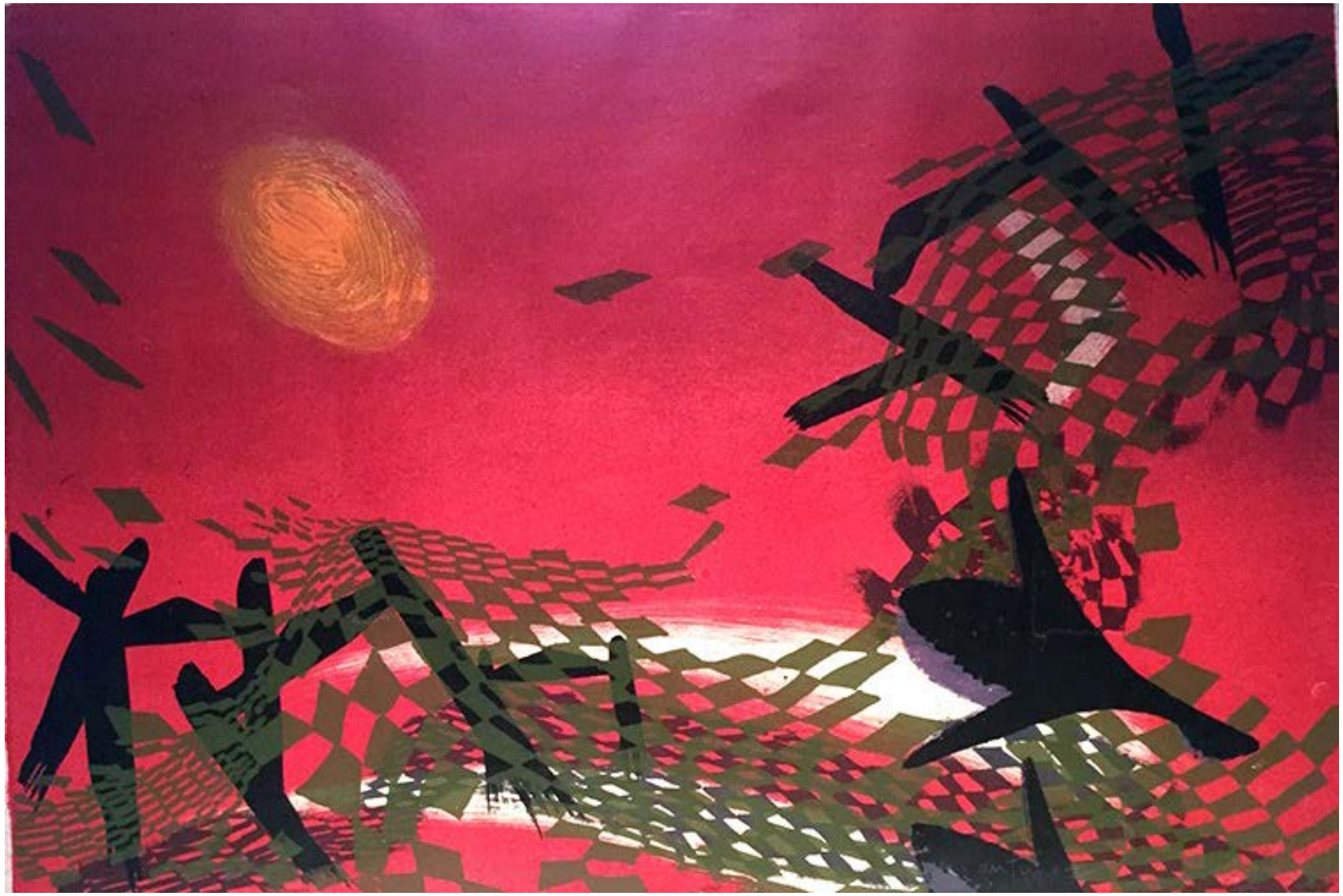
¿Qué sensaciones y/o emociones te producen estas obras?

¿Cómo crees que logra el artista producir la ilusión óptica de volumen y movimiento?



Mantel rojo y negro (1959)
Litografía sobre papel
37 x 54 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

Vendaval (1985)
Litografía sobre papel
76 cm x 56 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

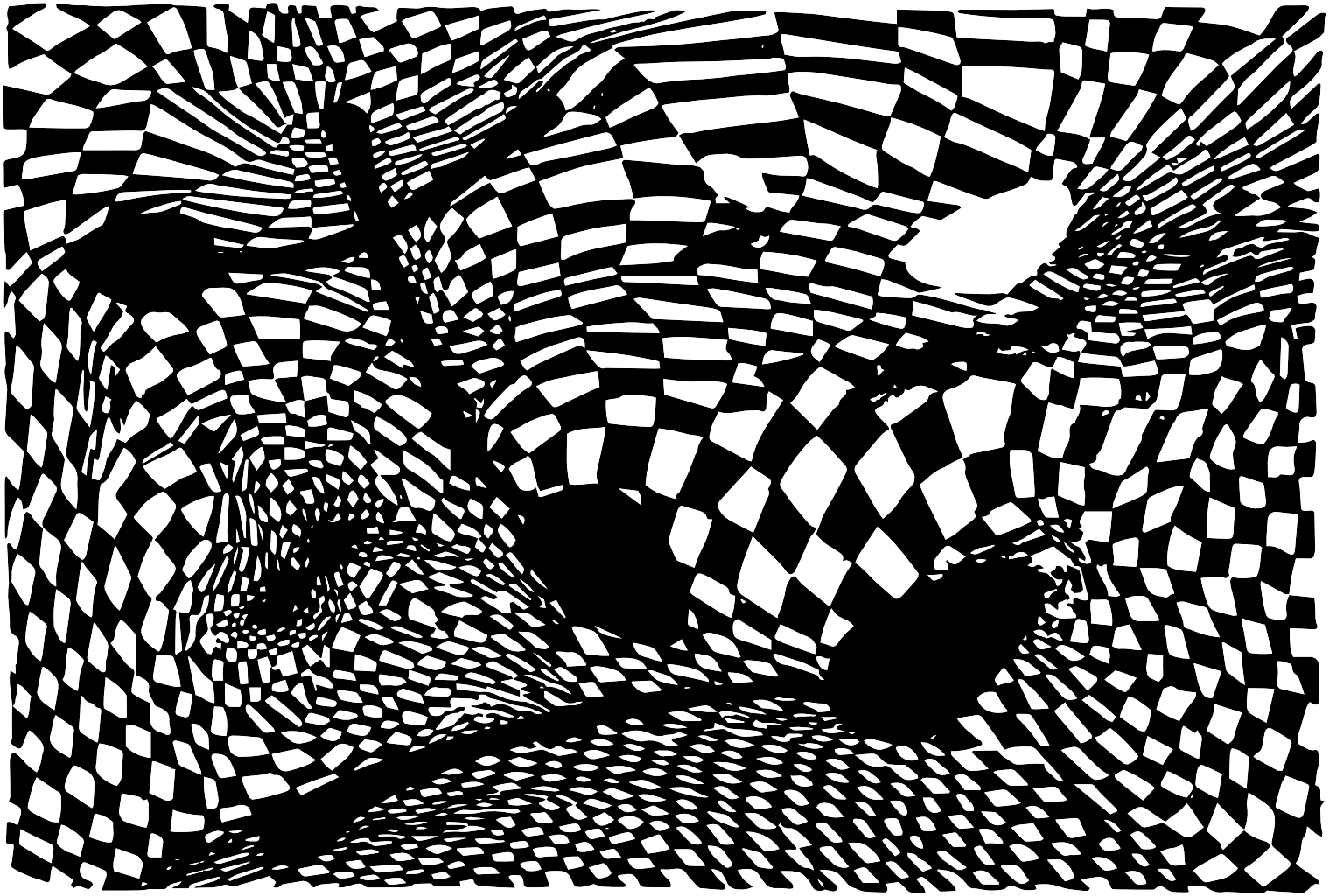


Terremoto rojo (1960)
Litografía sobre papel
33,5 x 50 cm
Museo Histórico Gabriel González Videla
La Serena, Chile.

ACTIVIDAD CREATIVA:
¡A colorear la obra de Nemesio Antúnez!

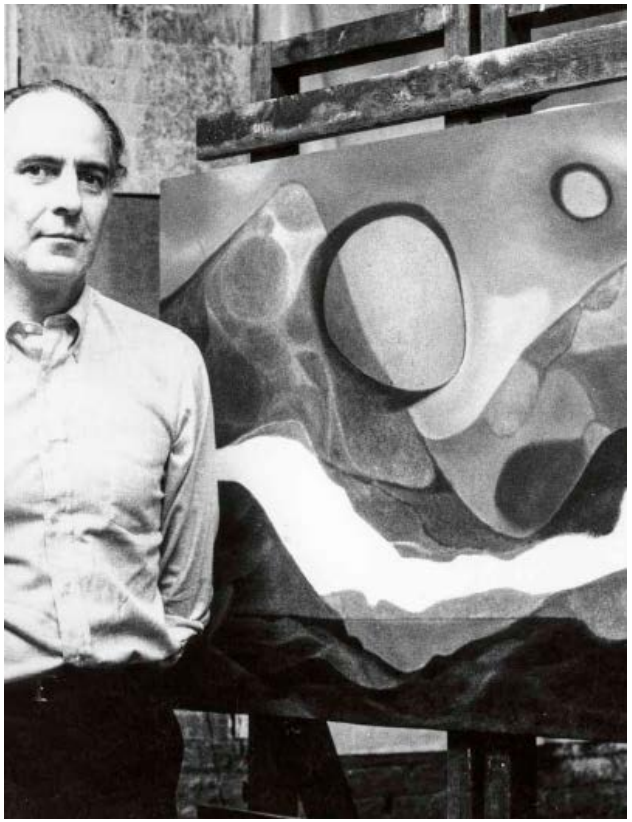
Materiales: lápices de colores o témperas.

Indicaciones: A partir de tus respuestas, te invitamos a experimentar con la ilusión óptica de volumen y movimiento proponiendo nuevas interacciones del color usando una paleta cromática diferente. Pinta la imagen con los colores que elegiste y haz una variación del color en la obra de Nemesio Antúnez.



Serie 2

Paisaje y poesía



Nemesio Antúnez en el Taller Lafayette, Nueva York, 1968.
Archivo Nemesio Antúnez.

"Pinté desde entonces cordilleras, volcanes, donde se refleja un trozo de cielo azul en el agua.
Pinté el norte y el sur, una visión de lo que es Chile; cortes de los Andes en donde aparece el Lapislázuli".

"Soy un poeta que escribe con trazos y colores".

"Paisaje y poesía" presenta tres obras inspiradas en el vínculo entre arte y territorio que define la relación del artista con el paisaje y los elementos del entorno natural, que configuran el carácter poético de su obra.

A su regreso en 1953, tras diez años de vivir en el extranjero, la aproximación de Antúnez fue precisamente a través del paisaje. Regresó a pintar Chile, de norte a sur, registrando canales, playas y cordilleras, captando la imagen poética que encontró en nuestra particular geografía. Hay en su obra una visión poética del paisaje, en la que predomina lo cósmico y lo telúrico.

Esta serie de obras presenta una variada experimentación técnica, determinante para comprender su obra. Antúnez reflexiona sobre los procesos creativos, a partir de los cuales establece un vínculo entre la técnica y la temática a representar. Por ejemplo, utiliza la litografía —técnica que consiste en dibujar directamente sobre una piedra con materiales grasos, como las tintas, que repelen el agua y que se transfieren al papel—, para dar imagen a los canales de Chiloé. La acuarela, caracterizada por su velocidad, síntesis y simpleza para capturar paisajes húmedos y lluviosos, como la playa de Algarrobo. O el óleo, de proceso lento, para representar los detalles de las capas geológicas[2] de la cordillera de los Andes.

[2] Al interior de estas capas geológicas hay zonas con diversos tonos, que podrían representar diversos minerales, tales como el rojo de la lava, el azul del lapislázuli, el verde del cobre o la malaquita, el negro del carbón, o tonos blancuzcos de las calcedonias o ágatas.

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN:

- Contempla el paisaje que habitas: sus colores, relieves, texturas y atmósferas.
- Observa las obras de Antúnez identificando los elementos que componen los diversos paisajes.
- Visualiza un paisaje que te identifique, ya sea porque lo conoces o porque lo imaginas.

Recorre con tu mirada las imágenes. Reconoce los elementos formales y expresivos del lenguaje visual, tales como línea, forma, color y volumen. Identifica las diversas técnicas utilizadas por Antúnez, comprendiendo su proceso y diferenciando sus resultados. Observa la síntesis de las formas y del color en las tres obras, desde mayor abstracción en la obra "Chiloé, canales", a mayor detalle en la obra "Cordillera adentro".

Describe lo que ves en la litografía "Canales de Chiloé". Reflexiona sobre el color y la síntesis de las formas.

Describe lo que ves en la acuarela "Algarrobo". ¿Cómo aporta la técnica de la acuarela a esta imagen?

Describe lo que ves en el óleo "Cordillera adentro" ¿Qué tonos ves? ¿Qué minerales crees que podría estar representando Antúnez al interior de la cordillera?

¿Cómo es el proceso de estas tres técnicas y cómo podemos diferenciarlas visualmente?

¿Cuáles son las diferencias entre un paisaje insular, costero, o montañoso?

¿Por qué crees que Antúnez optó por esa técnica determinada en cada una de las obras?

Chiloé, canales (1957)
Litografía sobre papel
47 x 31,5 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

Algarrobo (1971)
Acuarela sobre papel
30 x 42 cm.
Archivo Fundación Nemesio Antúnez
Santiago, Chile.

Cordillera adentro (sin fecha)
Óleo sobre tela
81 x 148 cm
Colección Pinacoteca, Universidad de Concepción
Concepción, Chile.

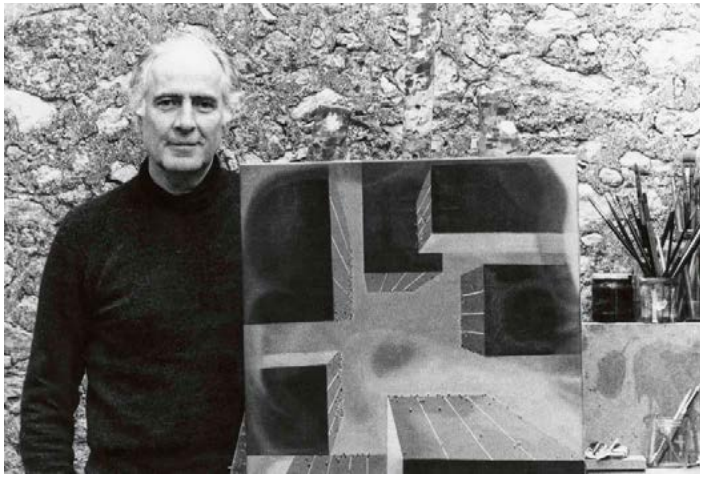
ACTIVIDAD CREATIVA:
¡A crear tu propio paisaje en acuarela!

Materiales: Acuarelas, pinceles y un vaso con agua. Puedes tener a mano un pañito para controlar el uso del agua.

Indicaciones: A partir de tus respuestas, te invitamos a crear un paisaje que te identifique usando la técnica de la acuarela. Pon especial atención en la elección de una paleta cromática, en la síntesis de las formas y en la cantidad de agua que utilizas. Considera que, a mayor uso de agua, la acuarela se expandirá con mayor rapidez en el papel. Puedes experimentar con la humedad del papel jugando con las transparencias y mezclas de manchas de colores.

Serie 3

El arte como testimonio



Nemesio Antúnez en el Taller Can Cuadras, Barcelona, 1976. Fotografía: Gonzalo Mezza. Archivo Nemesio Antúnez.

"El hombre en la ciudad, visto desde mi perspectiva pictórica de vuelo de pájaro, pierde su individualidad y pasa a ser elemento de una masa [...]. Creo que es una reacción típica de un latinoamericano que viene aquí y se enfrenta a esta megalópolis".

"Mi intención pictórica es esta: poner la experiencia de la vida y las experiencias técnicas al servicio de la realidad chilena".

"El arte como testimonio" da cuenta del carácter político de la obra de Antúnez, al poner de manifiesto el sentido social y la función del artista en la generación de reflexión y memoria en la sociedad.

La primera obra de la serie "City Dwellers" da cuenta de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial; el hambre, la muerte, la soledad y el desamparo de la humanidad. Durante los primeros años que Antúnez vivió en Nueva York (1943-1950), realizó una serie de obras en torno a los habitantes de la ciudad —de ahí el título City Dwellers (habitantes de la ciudad)—. Estos aparecen representados como multitudes uniformes que circulan por la metrópoli, vistos a gran distancia desde la altura de un rascacielos, representados como puntos o manchas.

"Muro negro" es parte de una serie de obras de estructuras geométricas y arquitectónicas. Al observar la ciudad desde la altura, Antúnez establece la composición de la imagen por medio de un encuadre que delimita un campo visual. Lo anterior nos lleva a considerar su formación como arquitecto. A través del dibujo y la perspectiva, reflexiona sobre la multitud anónima y las construcciones públicas que condicionan la vida en la ciudad.

"Estadio negro" es parte de una serie de obras creadas a partir de 1973, tras el golpe de Estado y la instauración de la dictadura militar en Chile. Son obras cargadas de dolor y expresan un testimonio de los hechos que sucedieron cuando se quebró la democracia y se violaron derechos humanos. En 1973, el Estadio Nacional, así como otros espacios públicos de Chile, fue utilizado como centro de detención y tortura. A través de una gama cromática opaca y oscura, representa desde una perspectiva frontal un volumen, que en el centro tiene un arco[3] de fútbol caído y, en el borde inferior, una inscripción: 11 de septiembre de 1973.

[3] El arco caído simboliza la fractura de un país, la pérdida de la dignidad humana, la ruptura de las reglas del juego y el quiebre de la república.

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN:

- Observa el tipo de encuadre y perspectiva que propone el artista en esta serie de obras.
- Observa el tipo de líneas, formas y colores en esta serie de obras.
- Percibe qué sensaciones te producen estas obras.

Recorre con tu mirada las imágenes. Reconoce los elementos formales y expresivos del lenguaje visual, tales como línea, forma, color y volumen. Observa el tipo de encuadre como elemento compositivo y el uso de la perspectiva.

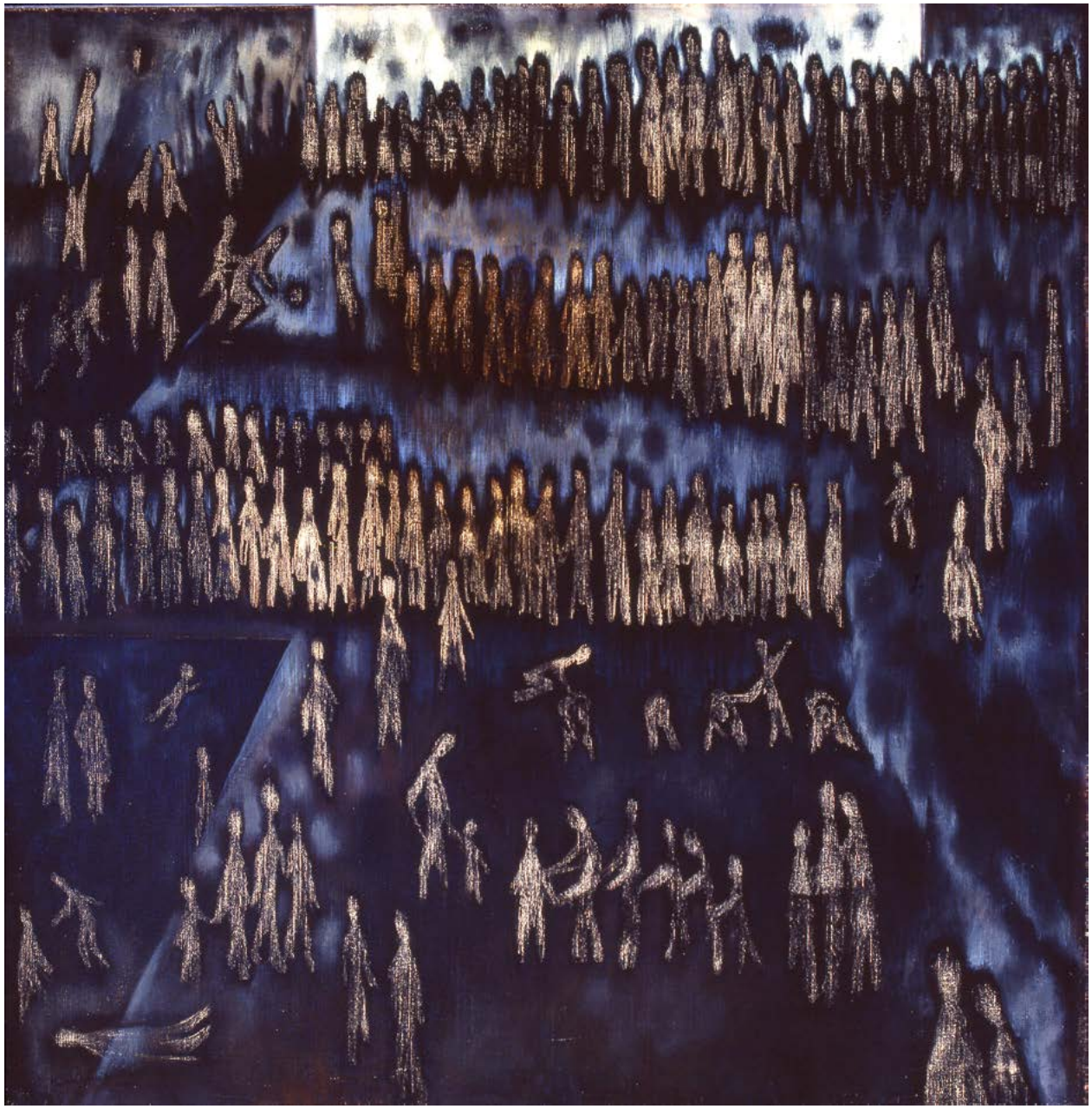
¿Que ves en las obras?

¿Cómo es la composición, las líneas, las formas y los colores en las obras?

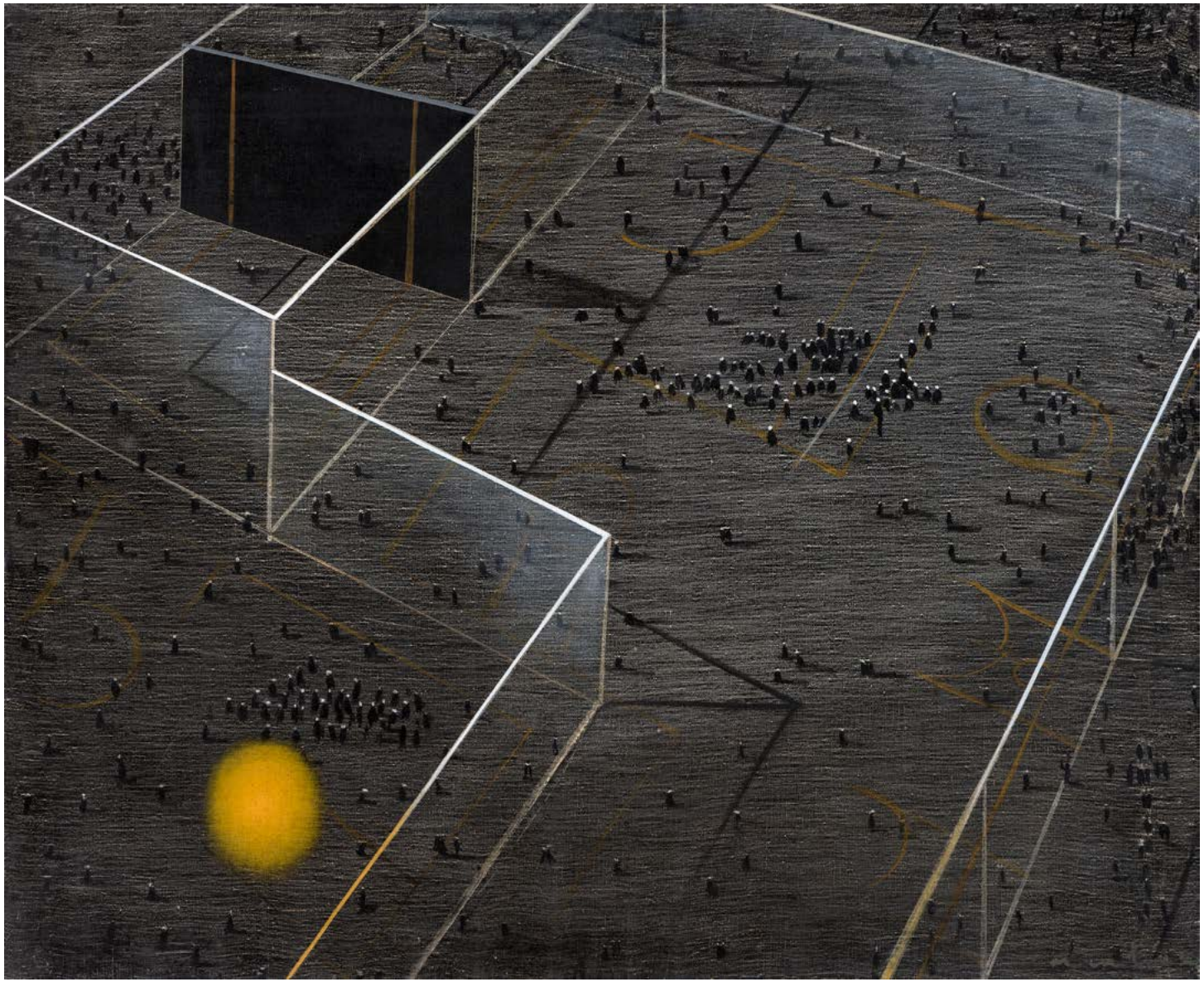
¿Qué sensaciones y/o emociones te producen cada una de estas imágenes?

¿Qué es lo que más te llama la atención en cada una de estas imágenes?

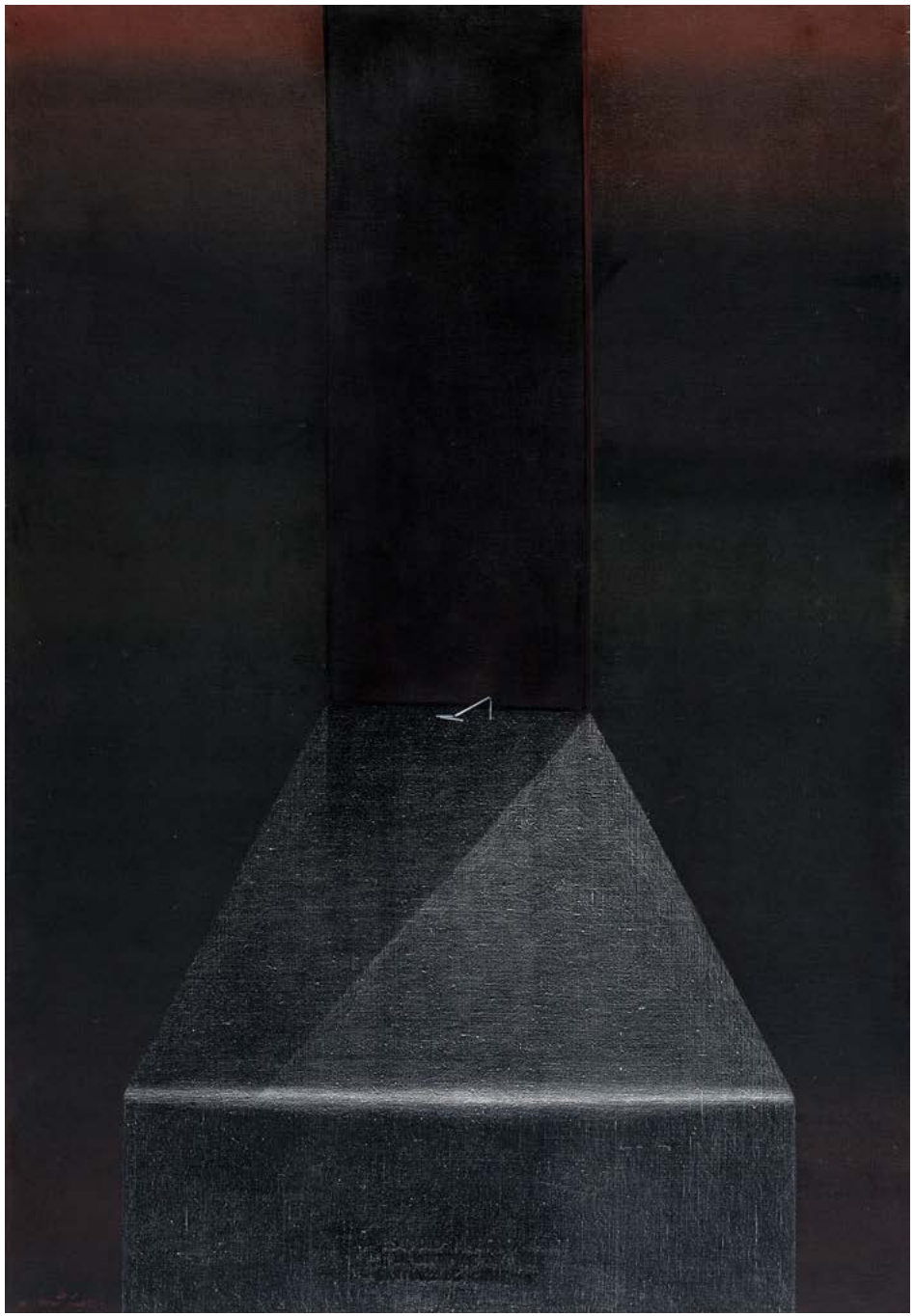
¿Qué te gustaría plasmar en una obra de arte respecto a tu propio contexto histórico?



City Dwellers (1949)
Óleo sobre tela
104 x 104 cm
Colección particular
Santiago, Chile.



Muro negro (1966)
Óleo sobre tela
63 x 90 cm
Colección particular
Santiago, Chile.



Estadio negro (1975)
Óleo sobre tela
129 x 88 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

ACTIVIDAD CREATIVA:
¡A crear un testimonio de tu realidad!

Materiales: Mirilla (hoja de papel blanco), lápiz grafito, goma, lápices de cera.

Indicaciones: Toma una hoja de papel blanca para construir una mirilla. Recorta una "ventana" en el centro del papel de 6 x 4 cm. Mira tú entorno a través de la mirilla. Sostén la mirilla frente a tu cara, para mirar con un ojo (mantén el otro ojo cerrado) a través de la mirilla. Encuadra lugares de tu entorno que te parezcan interesantes por lo que representan. Elige un encuadre que transmita un testimonio de tu realidad. Dibuja con el lápiz mina lo que ves, tomando en cuenta la perspectiva. Luego pinta lo que dibujaste con los lápices de cera.

Serie 4

Imaginario popular

Taller de grabado de William Hayter, Nueva York, c. 1948. Archivo Nemesio Antúnez.

"El grabado es la más democrática de las expresiones artísticas [...] debido a [que] esa multiplicidad es de bajo precio y al alcance de un gran número de personas".

"Imaginario popular", pone de manifiesto el interés de Antúnez por conocer y valorar los oficios populares y la artesanía[4] del pueblo chileno.

Las cerámicas de Quinchamalí, así como otras manifestaciones de la artesanía rural de Chile, son productos de un saber popular que despertó el interés de poetas, escritores y artistas chilenos, entre ellos Antúnez, respecto de las raíces de nuestro arte y las prácticas artesanales. Se trató de un cambio en la forma de ver el arte popular y entender la cultura, que marcó también el ingreso de estas producciones artesanales al espacio artístico.

Esta serie de litografías presenta tres imágenes de escenas cotidianas de la vida en Quinchamalí. En "La costurera" se representa a una mujer en el acto de remendar una tela. En "Almuerzo de Quinchamalí" se identifica la figura de la guitarrera y una mesa dispuesta con la alfarería propia de la localidad. En "Cueca de Quinchamalí", también reconocemos la guitarrera y la alfarería, pero ahora representando el baile de la cueca. La particularidad de estas imágenes es que se pone en acción a los personajes propios de los motivos de la alfarería de Quinchamalí, con sus perfiles redondeados hechos en greda de color negro brillante y con formas decorativas grabadas en blanco.

Antúnez rescata del arte popular no solo un repertorio de temas sobre la 'chilenidad', sino una forma de hacer a través de la enseñanza y la difusión de la tradición local del grabado. Él fue consciente de que el grabado es, desde su origen, una práctica artesanal y colectiva, un oficio de bajo costo y un arte al alcance de todos, de ahí que afirmase que el grabado era la más democrática de las formas artísticas.

[4] Artesanía: expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad. Su base es la transmisión del conocimiento a través de generaciones, muchas veces en forma oral, por lo que lo conecta, por una parte, con el patrimonio inmaterial (Unesco, s.f.).

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN:

- Observa el tipo de formas, líneas y colores en esta serie de obras.
- Percibe qué sensaciones te producen estas obras.
- Reflexiona sobre el valor de la artesanía, las tradiciones populares y el patrimonio.
- Recorre con tu mirada las imágenes. Reconoce los elementos formales y expresivos del lenguaje visual, tales como formas, líneas y colores. Reflexiona sobre la importancia del patrimonio cultural* de una nación.

¿Por qué crees que a Nemesio Antúnez le interesó la imaginería popular?

¿Por qué crees que Antúnez escogió la técnica del grabado para crear estas imágenes?

¿Cuáles son las ventajas de realizar un grabado?

¿Cuál es la diferencia entre arte y artesanía?

¿Cuál es la importancia de valorar el patrimonio de una nación?

¿Qué consideras que es parte del patrimonio de Chile?

---

* Patrimonio cultural: conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores para ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes (Unesco, s.f.).

La costurera (1956)
Litografía sobre papel
55 x 38,7 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

Almuerzo en Quinchamalí (1956)
Litografía sobre papel
33 x 50 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

La Cueca - Cueca de Quinchamalí (1955)
Litografía sobre diario y papel volantín
37,2 x 53 cm
Colección MNBA
Santiago, Chile.

ACTIVIDAD CREATIVA:
¡A realizar un grabado de tu patrimonio!

Materiales: Cajas de Tetra Pak lavadas y desarmadas para obtener una superficie plana, clavo o mondadientes, papel mantequilla, témpera, rodillo o paño, aceite, hojas blancas de papel y una cuchara.

Indicaciones: Realiza un grabado con una imagen de algo que valores mucho y que represente para ti el patrimonio. Sigue los siguientes pasos para lograr un grabado con materiales reciclados.

1. Desarma las cajas de manera que queden como un gran recuadro (placa).
2. Corta las partes que no sirvan o las que estén muy dobladas.
3. Lava las cajas.
4. Corta pedazos de papel mantequilla del mismo porte de la caja para dibujar lo que se quiere grabar.
5. Coloca el papel mantequilla sobre la parte plateada de la placa Tetra Pak y luego remarca el dibujo sobre la matriz.
6. Deja secar el papel mantequilla y, con un clavo o un mondadientes, vuelve a remarcar el dibujo con cuidado.
7. Mezcla la témpera con un poco de aceite.
8. Con el rodillo, aplica color a la matriz de Tetra Pak.
9. Con un paño con aceite, elimina los restos de pintura.
10. Dispón la parte entintada boca abajo en contacto con la hoja blanca.
11. Con la cuchara presiona (no muy fuerte) el reverso de la matriz entintada.
12. Retira el papel con cuidado.
13. Disfruta tu grabado y repite la acción cuantas veces quieras.

Esperamos que hayas disfrutado de "Ver el arte de Nemesio Antúnez" y aprendido de la obra de uno de los artistas más destacados de Chile. Te invitamos a seguir descubriendo su obra y a observar tu realidad con creatividad para seguir expandiendo tu sensibilidad artística.

Ver el arte de Nemesio Antúnez en cuatro series temáticas es un material educativo digital gratuito y descargable desde el sitio web de la Fundación Nemesio Antúnez: fundacionnemesioantunez.org

© Fundación cultural y artística Nemesio Antúnez
Desarrollo de contenidos: Olivia Guasch
Diseño: Sandra Gaete

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

Fundación NEMESIO ANTÚNEZ

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, Convocatoria 2020

Melchor Concha y Toro 153
fundacionnemesioantunez@gmail.com
www.fundacionnemesioantunez.org