

Hablar del grabado en Chile es, esencialmente, hablar del Taller 99. Este, fundado en 1956 en la capital, bajo la creatividad y persistencia de NEMESIO ANTÚNEZ, ha acogido a lo largo de sus años a la gran mayoría de los grabadores nacidos y criados en estas tierras. Pero ¡Santiago no es Chile!

En 1939 -de la mano de CARLOS HERMOSILLA- nace en Valparaíso la primera escuela de grabado y el inédito Taller de Artes Gráficas del puerto. Poco antes de morir en 1991, el artista porteño donó su extensa obra (sobre 4.000 grabados y 2.200 dibujos) a la Universidad de Playa Ancha. En 2021 esta Casa de Estudios inaugura el Museo Universitario del Grabado en el Cerro Alegre de Valparaíso. Hacia mediados del siglo XX, bajo el alero de la Universidad de Concepción, artistas como JULIO ESCÁMEZ, SANTOS CHÁVEZ, EDUARDO VILCHES, PEDRO MILLAR Y JAIME CRUZ (todos oriundos de la Región de Biobío) convierten a Concepción en un importante epicentro del grabado.

“EL PADRE”

Si bien DELIA DEL CARRIL nació en Argentina, fue chilena por adopción y activa participante del Taller 99. Sus caballos (tema persistente en su obra) alcanzaron renombre mundial.

DELIA DEL CARRIL (1884-1989)

Aguafuerte - aguatinta
65 x 51 cm

Colección Casa Museo Delia del Carril, LA REINA.

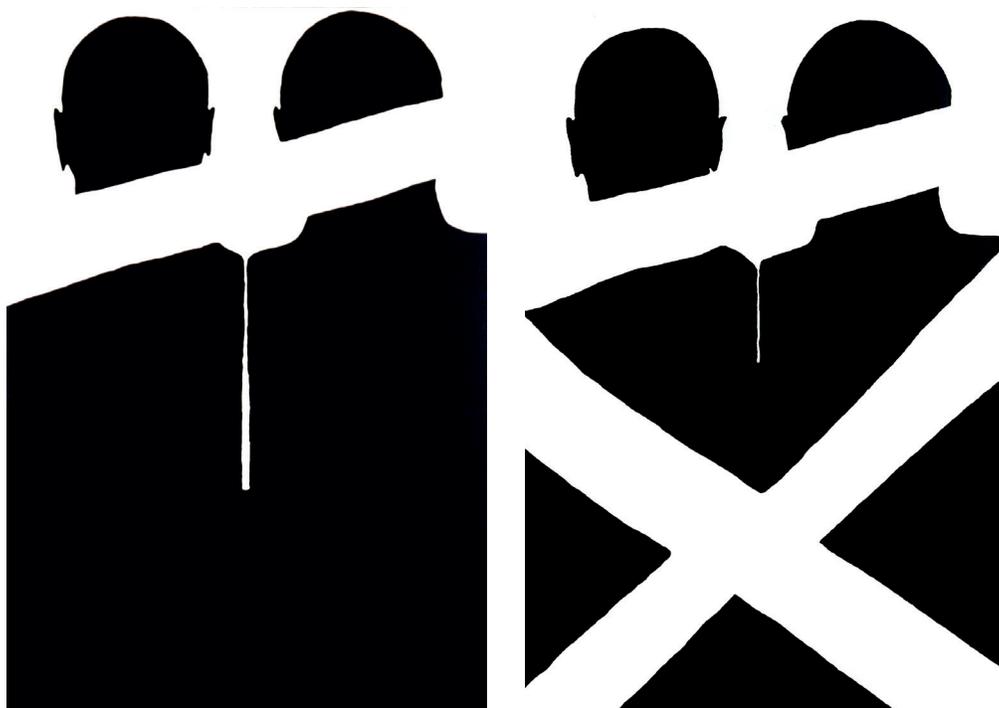
Los grabados presentados en este Canasto Patrimonial fueron seleccionados por el equipo de Fundación Futuro. Forman parte de las colecciones permanentes de los siguientes museos: Museo Nacional de Bellas Artes, Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Museo de la Solidaridad Salvador Allende y Museo de Arte y Artesanía de Linares. Asimismo, otras obras pertenecen a la Colección Casa Museo Delia del Carril, Colección Fundación Cultural Santos y Eva Chávez y al Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional.

LA CONSTANTE AMENAZA I y II

Ambos grabados son parte de la colección permanente del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Tanto su nombre como su mensaje están teñidos por el horror del 11/9/1973.

Con esta obra, el Premio Nacional de Artes Visuales 2019, nacido en Concepción, confirma su rigurosidad, pureza e impresionante capacidad de síntesis.

El MSSA nació en 1971 como una manera de que los artistas nacionales apoyaran a la Unidad Popular y a su genuino interés por difundir el arte entre la clase trabajadora. Tras el Golpe Militar (1973), fue clausurado en la forma, pues -en el fondo- siguió creciendo (en forma itinerante) con donaciones de artistas chilenos y extranjeros de la talla de Vasarely, Guayasamín y Miró. Tras el retorno a la democracia, el museo se refundó y, desde entonces, la obra de EDUARDO VILCHES es uno de sus íconos.

EDUARDO VILCHES (1932-)

Dextrina sobre papel

110 x 75 cm

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, SANTIAGO.

“LA PATRIA”

El grueso de la obra de esta artista que vivió los últimos 40 años de su vida en París, tiene mucho color y una frescura y calidez innata: parejas de perfil bailando enamoradas y rondas de niños inocentes.

Sin embargo, en este grabado -que pertenece al Museo de la Solidaridad Salvador Allende (la artista lo donó tras el Golpe Militar de 1973)- IRENE DOMÍNGUEZ quiso representar su frustración (con una cuota de ironía socarrona que no desmerece el drama) ante las fechorías de los nuevos “dueños” del Palacio de La Moneda.

“Irene Domínguez y sus creaciones -su vida misma es creación suya- son quijotescas en femenino, dispuestas constantemente a salvar del peligro a huérfanos y viudos, a encarcelados y títeres y estatuas de santos”.

ARMANDO URIBE, Premio Nacional de Literatura 2004.

IRENE DOMÍNGUEZ (1930-2018)

Linografía intervenida

56,2 x 76,1 cm.

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, SANTIAGO.

LIRA POPULAR

Si bien son litografías con técnica y estilo único, con un tamaño común (58 por 38 cms) y siempre en blanco y negro que se reproducían en una artesanal prensa, sus autores son diversos artistas "callejeros" de la época, los mismos que jamás fecharon (aunque generalmente daban noticias "frescas") y muy pocas veces firmaron. ¿A que nos referimos?

Conocemos como "Lira Popular" a una serie de impresos sueltos que circulaban masivamente en los principales centros urbanos del Chile de fines del siglo XIX y principios del XX. Los poetas populares (en su mayoría de origen campesino) plasmaban en estos pliegos de papel sus poemas en versos y los encabezaban con un grabado realizado por ellos mismos que sintetizaba el texto. ¿Algo como un Instagram contemporáneo?

En lugares de alta circulación de las clases populares urbanas (mayoritariamente masculinas), los propios autores "pregonaban" y vendían sus pliegos. Como en esos años, la mayoría de la población era analfabeta, siempre había un "letrado" que leía los versos al grupo. De lo contrario, la imagen tenía el deber de "hablar" del suceso o "chisme" en cuestión.

Cuentas los historiadores, que gran parte de la "ciudadanía" se informaba de momentos tan estelares como la Guerra del Pacífico, resultados de las elecciones, efectos de la llamada "huelga de la carne" de 1903, o el propio suicidio del presidente Balmaceda en 1891, gracias a la Lira Popular.

"Ayes i lamentos del criminal Yuta al verse prisionero en un tétrico calabozo i sin esperanza de salir en libertad".

"Fusilamiento del reo José Agustín Espinosa". El espantoso crimen de la calle del Porvenir

"La chilota que dió a luz a un niño con tres cabezas, en Parral"

Los grabados de estas páginas
son de la colección
ALAMIRO ÁVILA
que resguarda el Archivo de
Literatura Oral y Tradiciones
Populares de la Biblioteca Nacional.

LAS COLECCIONES CHILENAS DE LIRA POPULAR

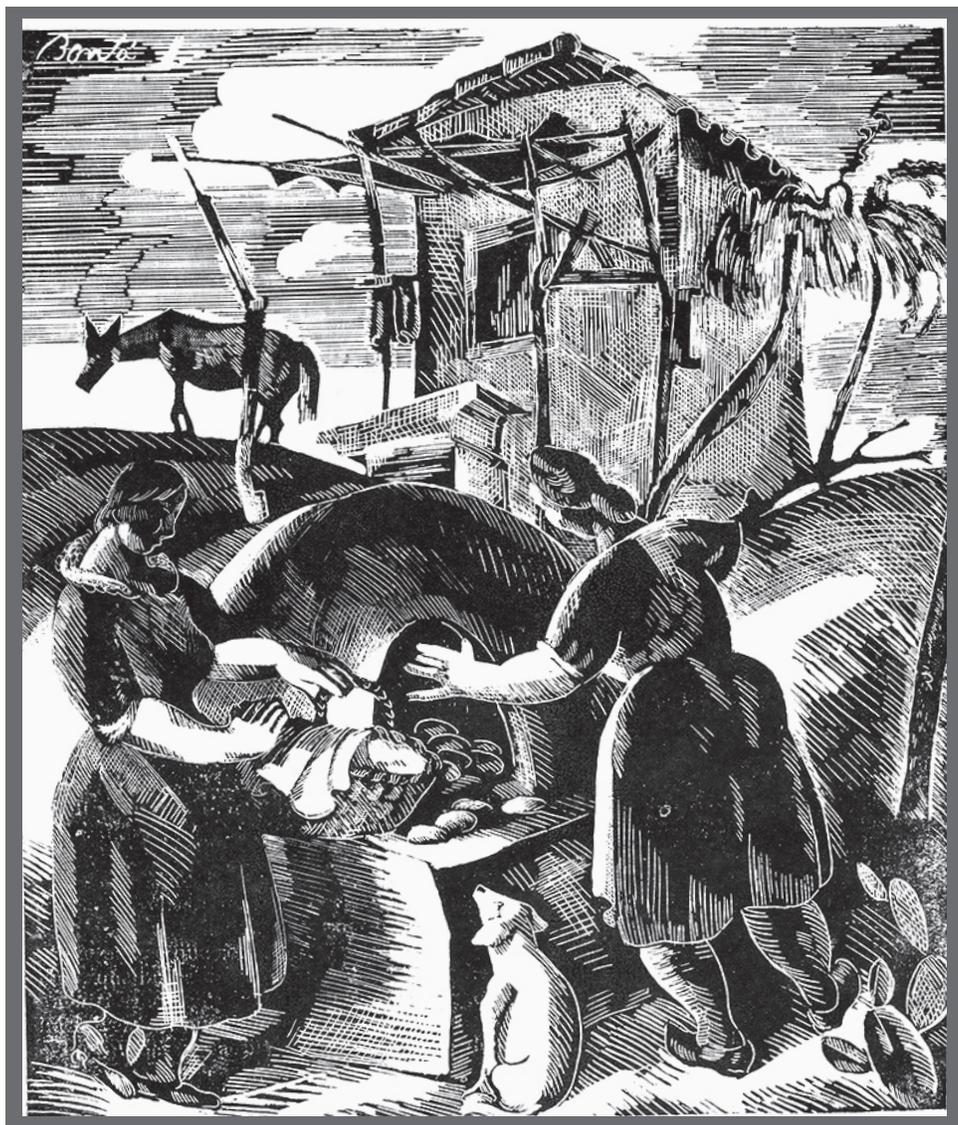
Acuciosas investigaciones han concluido que en Chile hay tres colecciones de Lira Popular, donadas y recopilados por investigadores y/o coleccionistas nacionales. Dos de ellas se encuentran en el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional y, la última, en La Universidad de Chile. Ellas son:

- Colección Rodolfo Lenz. 550 pliegos.
- Colección Alamiro Ávila. 350 pliegos.
- Colección Raúl Amunátegui 880 pliegos.

"EL HORNO"

Mucho antes de ser el primer director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile en 1947, MARCO BONTÁ había colaborado como dibujante del diario "La Unión" de Valparaíso y hecho las ilustraciones de los avisos comerciales de la tienda Gath & Chaves del puerto mayor.

Si bien Bontá también incursionó en pintura, sus obras más significativas son grabados. Muchos de ellos se conservan en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el MAC que el mismo fundó. Sin embargo, "El Horno" -que recoge nuestra tradición campesina- forma parte de la colección permanente del Museo de Arte y Artesanía de Linares. Este último (por sobre su vocación de rescate de artesanía) alberga un significativo repositorio de grabados nacionales.

MARCO BONTÁ (1899-1974)

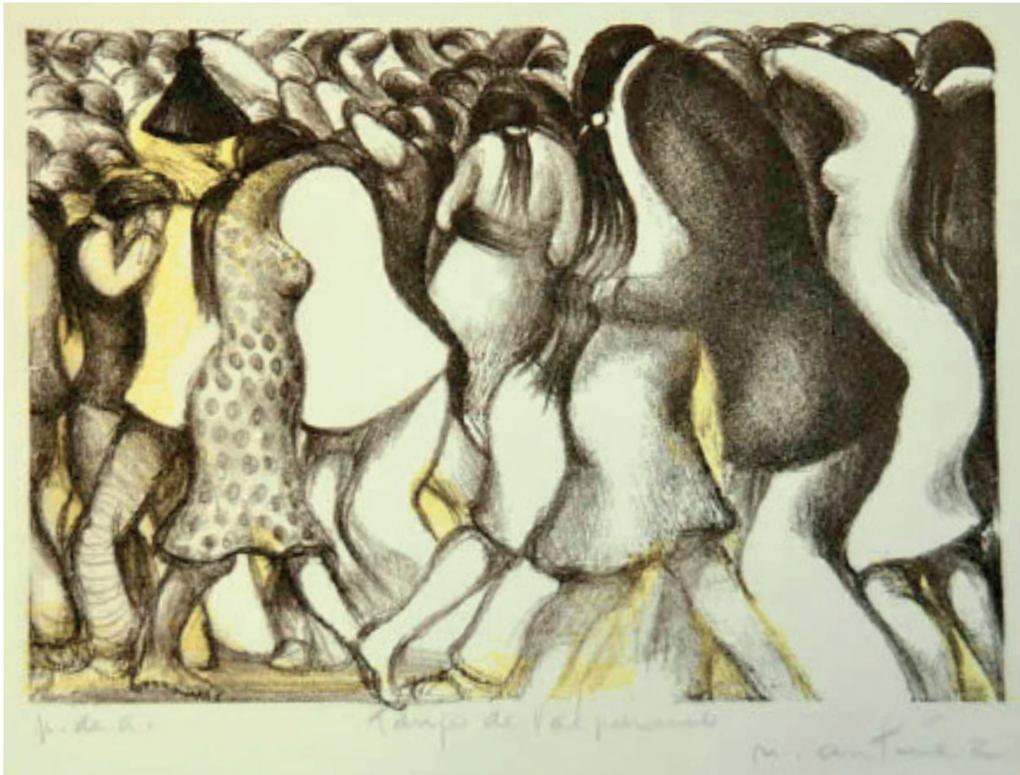
Tinta Zincografía papel

22 x 18,5 cm

Museo de Arte y Artesanía, LINARES.

“...Fascinados todos por la técnica, por la magia que tiene tomar una plancha, hacerle incisiones, con buril o ácido, llenarlas con tinta, sentir después el empujar el timón a través de dos pesados rodillos que puedes levantar el papel aplastado, levantarlo lentamente y ver aparecer tu imagen hecha realidad, impresa... Es una magia especial propia sólo del grabado”.

NEMESIO ANTÚNEZ, entrevistado por Patricia Verdugo para el libro “Conversaciones con Nemesio Antúnez”. 1995, Taller 99.

“TANGO EN VALPARAÍSO”

Con todo el conocimiento y las ínfulas adquiridas en el Atelier 17 del reconocido grabador Hayter en París, donde fue a especializarse, NEMESIO ANTÚNEZ regresa a Chile y, en 1956, funda el Taller 99. Este (aun activo) se convirtió en el más significativo espacio de creación de grabados de Chile.

Como director e inspirador del Taller 99, Antúnez (que también fue director del Museo de Arte Contemporáneo de la U. de Chile y del Museo Nacional de Bellas Artes y creador del programa de televisión “Ojo con el Arte”), fue una figura emblemática del grabado nacional.

En “Tango en Valparaíso” (de 1988) un cúmulo de parejas baila desprejuiciadamente en medio de la bohemia porteña.

NEMESIO ANTÚNEZ (1918-1993)

Litografía sobre papel
17,4 x 24,9 cm

Museo Nac. de Bellas Artes, SANTIAGO.

"ARAUCO NO DOMADO"

Como pocos, este emblemático grabado de SANTOS CHÁVEZ, da cuenta de la vida del artista. Nacido en una localidad de la provincia de Arauco, quedó huérfano de padre a muy temprana edad. Entonces, la comunidad mapuche que lo acogió le encomendaba tareas en el campo, sobretodo vinculadas al pastoreo. Silencioso y observador, Santos se iba dando cuenta de las inequidades y abusos y las guardaba en su corazón.

Así fue como -tras estudiar grabado en Concepcion, formar parte del Taller 99 y convertirse en un exiliado en la República Democrática Alemana (post 1973)- salen a la luz todos los recuerdos de su primera infancia.

El nudo de su obra está vinculado a la necesidad de denunciar -muy sencilla pero certeramente- la discriminación hacia su pueblo originario.

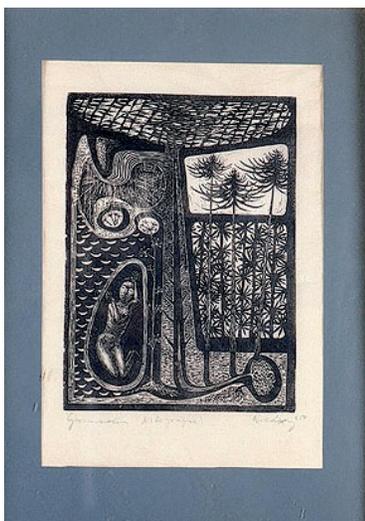
SANTOS CHÁVEZ (1934-2001)

Linóleo

32 x 47 cm.

Colección Fundación Cultural Santos y Eva Chávez, VALPARAÍSO.

JULIO ESCÁMEZ (1925-2015)

Grabado - Xilografía - Tinta, Papel

Germinación 27 x 39 cm; El Río 48,5 x 33,5 cm; Madre e Hijo 19 x 27 cm

Museo de Arte y Artesanía, LINARES.

“GERMINACIÓN”, “EL RÍO” y “MADRE E HIJO”

Además de ser el mayor repositorio de piezas únicas de artesanía chilena, impresiona la vasta obra pictórica del siglo XX que reúne el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Este -actualmente parte de la red de museos estatales- nació en 1964, al alero de la municipalidad y gracias a donaciones de artistas nacionales.

Entre estos destacan varias obras de JULIO ESCÁMEZ, eximio pintor, muralista y grabador chileno nacido en el sector de Antihuala de la comuna de Los Álamos, Biobío y que vivió los últimos 40 años de su vida en Costa Rica. Formado en la Universidad de Concepción y luego en Italia, este artista dio a sus creaciones un fuerte contenido de realismo y denuncia social.

El grabado ha sido esencial en su existencia. Es además, de las pocas artistas nacionales que ha investigado la fabricación artesanal de papel de fibra y en el uso de la piedra granítica para sus obras. Ex decana de la Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae, TERESA GAZITÚA experimenta siempre en torno a la naturaleza.

En ese sentido, estos dos grabados -cuyos títulos recuerdan la emblemática parábola del Evangelio- son una excepción en su trabajo. Pertenecientes al Museo de la Solidaridad Salvador Allende, buscan plasmar el extraordinario rol de la Vicaría de la Solidaridad (creada por la Iglesia Católica) en relación a las violaciones de los Derechos Humanos durante la Dictadura.

“PORQUE TUVE SED Y NO ME DIERON DE BEBER”

“PORQUE TUVE HAMBRE Y NO ME DIERON DE COMER”

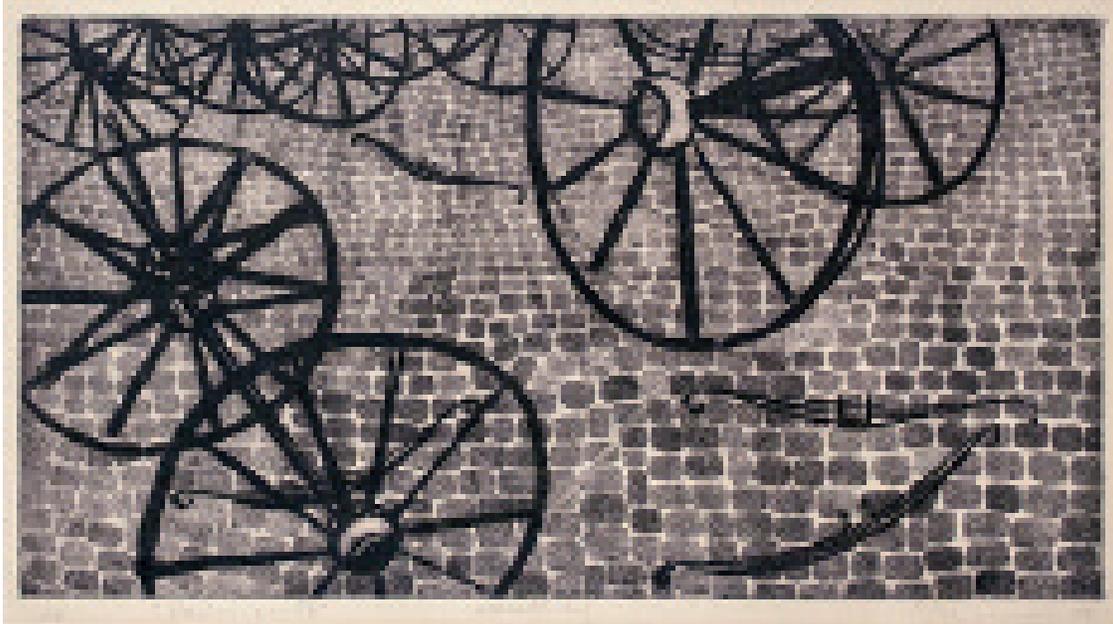

TERESA GAZITÚA (1941-)

Xilografías

39,6 x 39,7 cm.

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, SANTIAGO.

PEDRO MILLAR (1930-2014)

Xilografía sobre papel
29,8 x 47 cm.

Pinacoteca Universidad de CONCEPCIÓN.

XILOGRAFÍA

Originaria de China, esta técnica de impresión contempla tallar a mano con una gubia en la madera. A continuación se impregna con tinta y presionándola contra un soporte (como el papel) se obtiene la impresión del relieve.

“PAVIMENTO”

Alumno del muralista Gregorio de la Fuente (1910-1999) y compañero de Julio Escámez en la Universidad de Concepción, el penquista PEDRO MILLAR fue un reconocido docente del Grabado en la Universidad Católica de Chile y activo miembro del Taller 99.

Si bien su obra se aleja de lo figurativo y, por ende, del ilustrativismo político propio de los años 60 del siglo XX, esta trasluce mediante una estética abstracta -con algo de ironía- su mensaje de denuncia social. Su trabajo fue abiertamente reconocido en la III y IV Bienal Americana del Grabado (1968 y 1970, respectivamente) celebradas en Santiago de Chile.

“MUTANTE EN ROJO”

Penquista y miembro del Taller 99 -al igual que Pedro Millar y Eduardo Vilches- el nombre de JAIME CRUZ está intrínsecamente asociado a la importante escuela de grabadores chilena del siglo XX nacida en Concepción.

Sus figuras -si bien tienen un fuerte carácter moderno- remiten al universo latinoamericano que conjuga el misticismo cristiano con las creencias indígenas y el sincretismo que las une inexorablemente.

Aunque su serie de grabados en blanco y negro “Cantar de los Cantares” (1991) que resguarda el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es emblemática, en esta página destacamos esta agua fuerte llena de color y dramatismo que forma parte de su colección “Mutantes y mutaciones”.

AGUAFUERTE

El aguafuerte es una modalidad de grabado que se efectúa tomando como base una plancha o lámina de aleación metálica de hierro, zinc o, más frecuentemente, de cobre.

JAIME CRUZ (1934-)

Agua Fuerte

70,7 x 49,8 cm.

Museo Nac. de Bellas Artes, SANTIAGO.

ROSER BRU (1923-2021)

Aguafuerte
s/n

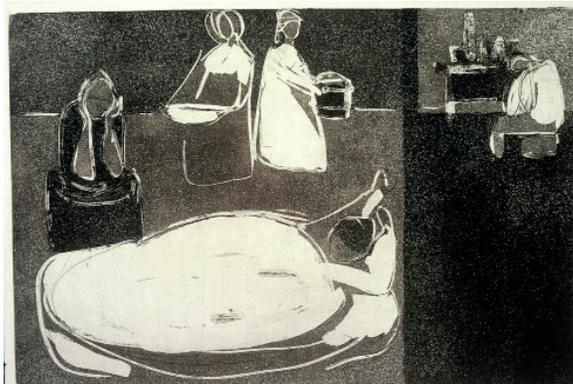
Serie "Diez odas de Pablo Neruda para diez grabados".

Catalana de cuna y corazón, junto a sus padres -a bordo del barco "Winnipeg" como refugiados arrancando del gobierno de Franco- ROSER BRU llegó a Chile, siendo una adolescente. Corría 1939 y el ancho ajeno mundo del arte la esperaba.

Si bien ya era una eximia pintora al óleo, en 1957 ingresó al Taller 99 donde descubrió toda la fuerza y trascendencia del grabado. Muchas de sus obsesiones: Kafka, García Lorca, Velásquez y sus meninas, la Mistral, y las sandías, entre otras, las expresaba tanto en la tela como en las planchas.

Los cuatro grabados de esta selección forman parte de un libro titulado "Diez obras de Pablo Neruda para Diez grabados de Roser Bru" que hizo en 1965 con el excónsul de Chile en España que organizó la travesía del "Winnipeg". El 2015 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas.

"ODA A LOS NACIMIENTOS"

"ODA AL DIFUNTO POBRE"

"ODA PARA PLANCHAR"

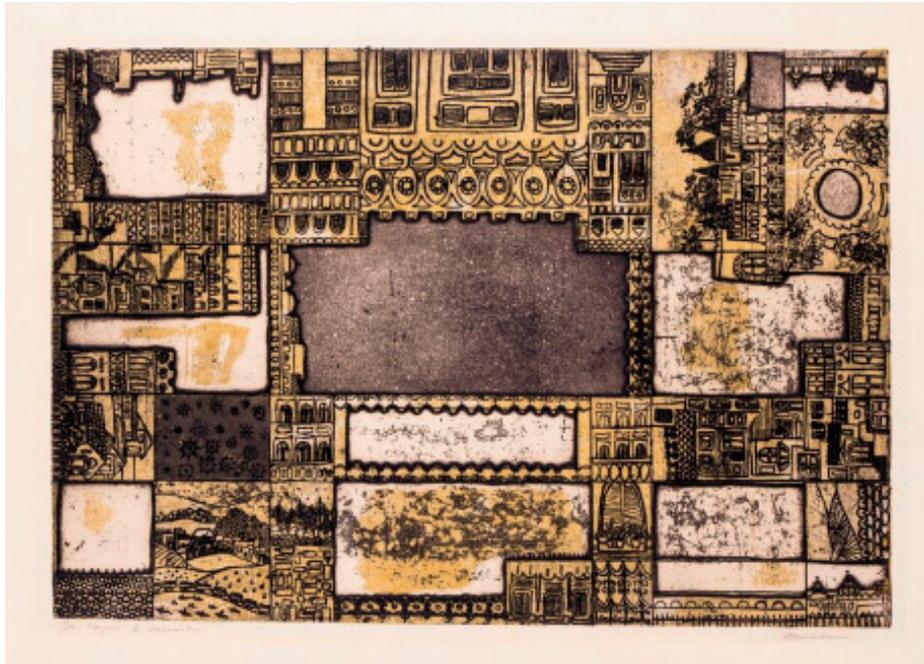

"ODA LAVANDO A UN NIÑO"

“Mi gran lucha es tratar de decir las cosas con los medios más sencillos y -justamente- conseguir la sencillez de la técnica es lo difícil”.

DINORA DOUDTCHITZKY.

“MOSAICOS”

Nacida en Odessa, Ucrania, la artista llegó a Chile a los 20 años y se nacionalizó en 1948. Tras estudios en la casa de Bello, ingresó al Taller 99, el mismo que acogía a los grandes grabadores de la época con los cuales entabló amistad y aprendió la técnica. De hecho, fue de las primeras en experimentar en la realización de series con la modalidad de William Hayter el gran grabador inglés del siglo XX.

La obra de DINORA DOUDTCHITZKY -como lo ejemplifica este grabado- siempre estuvo vinculada con su idea de lo urbano. En la cátedra que mantuvo durante dos décadas en la Universidad Católica, transfirió a sus alumnos la obsesión por repensar -a través del arte- el principal hábitat humano: la ciudad.

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de los principales museos nacionales y del Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York.

DINORA DOUDTCHITZKY (1914-2004).

Aguafuerte

70,7 x 49,8 cm.

Museo Nacional de Bellas Artes, SANTIAGO.

"EL VENGADOR"

Sin lugar a dudas, la obra de JOSÉ VENTURELLI plasma con fuerza la realidad histórico-social de su época. Aventajado alumno de Mario Bontá y Laureano Guevara, fue un notable pintor, grabador, muralista y escenógrafo nacional. Tras el terremoto de 1939, colaboró con Siqueiros en el mural de la Escuela México de Chillán. Asimismo, realizó múltiples murales en espacios públicos (uno actualmente en el GAM) y vivió largos periodos en China, país que marcó hondamente su arte y personalidad y donde encontró la muerte en 1988.

Este grabado titulado "El vengador" -que forma parte de la primera edición del "Canto General" (1950) de Neruda, estando aún en la clandestinidad el Partido Comunista (al que pertenecía Neruda y el propio Venturelli)- demuestra su compromiso con el Partido y con las ansias de mejor vida para sus compatriotas.

JOSÉ VENTURELLI (1924-1988)

Xeligrafía
94 x 79 cms.
Serie de "Canto General".

CARLOS HERMOSILLA (1905-1991)

Xilografías

70 x 85 cms

Museo Universitario del Grabado,
Universidad de Playa Ancha, VALPARAÍSO.

LINOGRABADO

Es una variante del grabado en la que una hoja de linóleo se utiliza como matriz. El diseño se graba espejado y en negativo sobre la superficie de linóleo con una gubia, o cincel en forma de V. La hoja de linóleo se entinta con un rodillo (llamado Brayer), y, a continuación, se imprime sobre papel o tela. La impresión puede hacerse a mano o con una prensa.

“GABRIELA MISTRAL”

Este artista porteño es autor de múltiples representaciones tanto de personajes públicos como anónimos de su tierra (incluye Salvador Allende, Pablo Neruda, Carlos Pezoa Véliz, pescaderos, lavanderas, mineros, niños y niñas vulnerables etc.) y la mismísima Gabriela Mistral. Su obra la realizó esencialmente en litografías, linóleos, monocopias y aguafuertes.

Con una infancia cruzada por el polio, una notable falta de recursos materiales y mucha creatividad, CARLOS HERMOSILLA se convirtió -en forma autodidacta- en la figura más relevante del grabado en Valparaíso. Y recorrió el mundo y creó escuela. Entre sus discípulos se cuentan Ciro Silva, Roberlindo Villegas y su esposa, Marina Pinto.