

4 PREMIOS NACIONALES

JOSÉ BALMES
GRACIA BARRIOS
ROSER BRU
GUILLERMO NÚÑEZ

Curadora: Inés Ortega-Márquez

MATERIAL EDUCATIVO

dibam | DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS
EL PATRIMONIO DE CHILE

Balmes, Barrios, Bru y Núñez.

Cuatro artistas pertenecientes a la generación del 50. Fueron discípulos del pintor Pablo Burchard, de quien aprendieron a privilegiar lo imprescindible sobre lo accesorio. Los cuatro estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y algunos llegaron a ejercer como profesores y decanos; Balmes incluso fue director de la misma (1966-1972). Participaron del Grupo de Estudiantes Plásticos, agrupación que nace en 1948 por estudiantes descontentos que se unieron para romper con lo establecido y abrirse a otros movimientos y tendencias.

Los cuatro estuvieron marcados por experiencias de exilio: Bru y Balmes cuando dejan la España franquista y llegan a Chile a bordo del barco Winnipeg; Núñez al ser expulsado del país en 1975, luego de ser encarcelado y torturado; y Barrios en el exilio en Francia junto a Balmes, con quien se casó en 1952. Finalmente, los cuatro fueron testigos y testimonio de las tragedias de su época. A través de un arte intuitivo e informalista -explorando el gesto, la expresión y la materia misma- demostraron siempre su compromiso político y social.

ARTE QUE NO SE DEJA COLONIZAR

Luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, los artistas sentían la necesidad de plasmar en su pintura el compromiso colectivo y político que ellos atendían, así como los procesos que vivía el país. Se genera en ellos una efervescencia, un compromiso artístico y político, con y para la ciudadanía; arte como testimonio de lucha y realidad.

¿CÓMO MUESTRAS COMPROMISO CON LAS COSAS QUE TE IMPORTAN?

GRACIA BARRIOS | *América no invoco tu nombre en vano*, 1970 | Mixta sobre tela | Colección privada

“EL PUEBLO TIENE ARTE CON ALLENDE”

El Comité de Artistas Plásticos de la Unidad Popular, presidido en su ámbito nacional por Pablo Neruda y José Balmes, inaugura simultáneamente 80 exposiciones de serigrafías en todo Chile. Una manifestación que busca mostrar el arte como un acto social, político, comprometedor y al alcance de todos.

Con una preocupación intrínseca por el ser humano y sus circunstancias, Balmes, Barrios, Bru y Núñez entendieron el arte como una práctica social que, a partir de su propia realidad local, busca dejar de ser una colonia cultural de Europa y Estados Unidos.

SE REPRESENTA EL
COLECTIVO, ARTE
Y SUJETO ESTÁN DE
LA MANO

JOSÉ BALMES | *Santo Domingo, Mayo del 65, 1965*
Acrílico y collage sobre tela | Colección privada

SE OBSERVA LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES COMO UN RECURSO VISUAL Y POLÍTICO. LA PALABRA **NO** COMO SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE.

MÁS ALLÁ DE LO FORMAL

“Tierra de choque, campos minados, estos dibujos son el territorio donde la palabra no llega, no toca la esencia del conflicto, su nervio”.

Guillermo Núñez

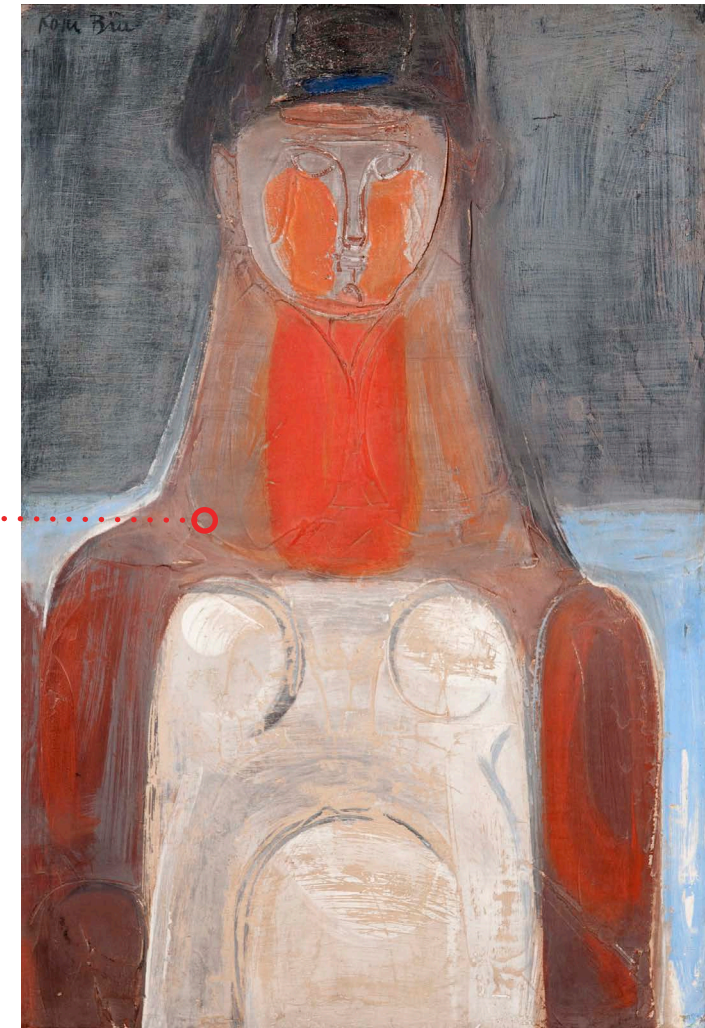
El grupo Signo, conformado por José Balmes, Gracia Barrios y otros artistas de la Escuela de Bellas Artes, propone un espacio pictórico donde las estrategias de desintegración de la imagen se alejan de la pintura tradicional, abandonando las formas fácilmente reconocibles (lo figurativo). Es parte de un movimiento artístico al que se denominó INFORMALISMO, que nace en Europa durante el siglo XX.

Bajo la decisión de poner en crisis la estabilidad del proceso creativo que venían representando, estos artistas desintegran la imagen y se expresan a través de la mancha, el gesto y la acumulación de materia; incluyen borraduras y signos. Sus relatos se convierten en formas irregulares, asumiendo riesgos, desapareciendo el propósito figurativo que era representado anteriormente, y finalmente toma protagonismo lo no-formal.

SI BIEN, SE RECONOCE LO FIGURATIVO, IGUALMENTE DEJA DE LADO EL PLANO TRADICIONAL. ALTERA LO FORMAL, UTILIZA TEXTURAS Y BORRADURAS.

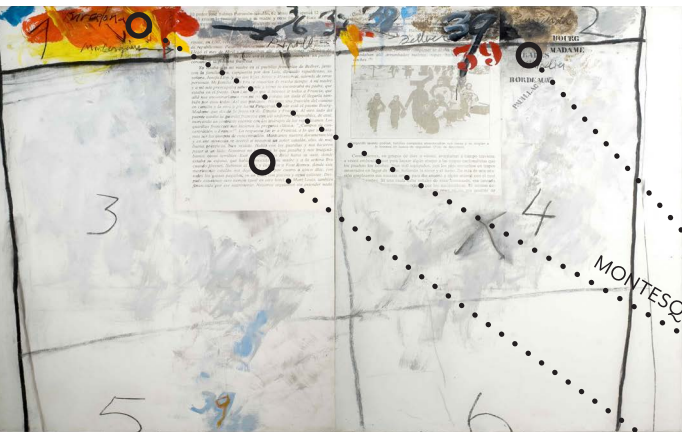
¿Y TÚ? ¿CÓMO TE EXPRESAS?

Roser Bru | *Figura Concentrada, 1962* | Óleo sobre tela
Colección privada

ARTE BIOGRÁFICO

Existe una dimensión autobiográfica en la obra de estos cuatro artistas. Esta narrativa visual, que aborda sus propias historias de vida, aparece tanto de manera explícita como implícita. Las obras con narrativa biográfica retratan hitos de sus propias vidas y representan una visión personal de como ellos mismos conciben estas experiencias a través de su arte.

El viaje de José Balme comenzó con su exilio a Francia en 1939 como consecuencia de la Guerra Civil Española, seguido de su arribo a Chile, con apenas trece años, a bordo del Winnipeg.

Vemos señalado el recorrido desde su pueblo natal Montesquiú en Cataluña hasta el puerto de Pauillac en Francia, desde donde zarpa el Winnipeg.

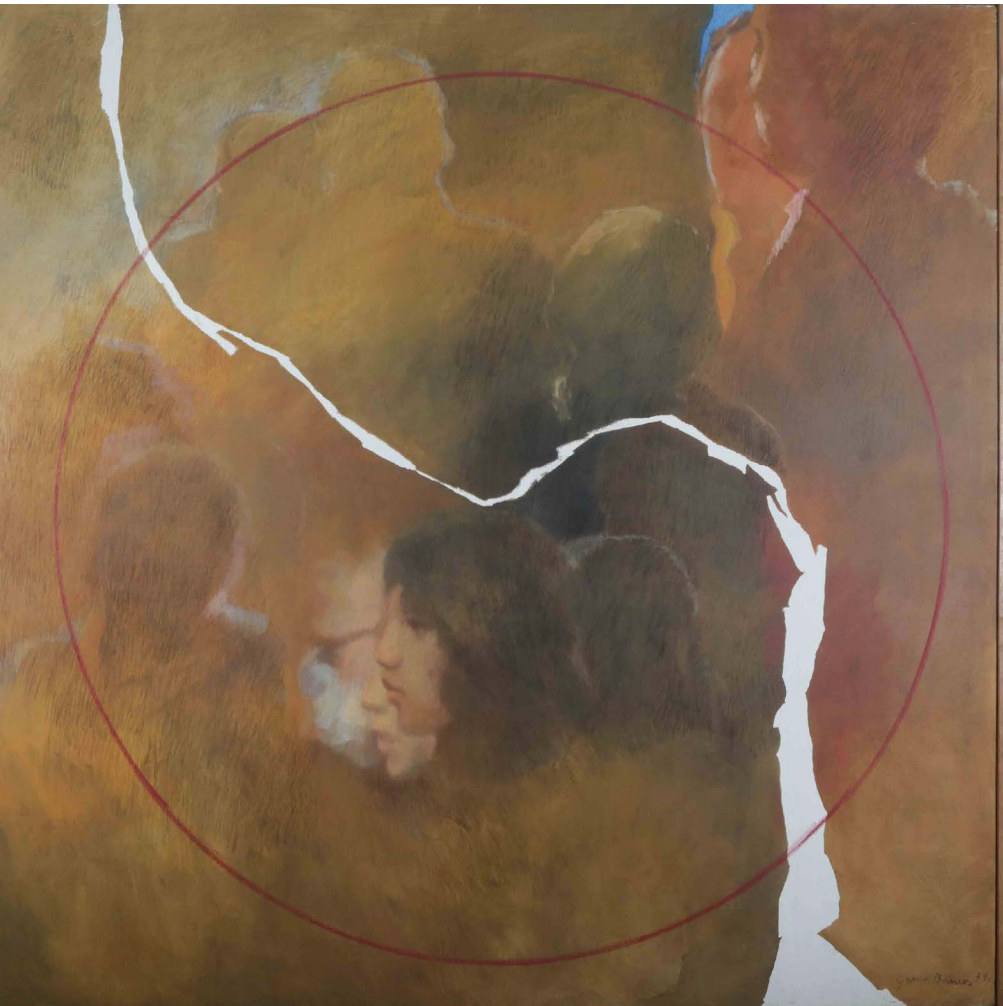
Un recorte de prensa grafica la partida de gran cantidad de refugiados españoles hacia Francia en busca de asilo.

Dos puntos marcan las ciudades de Valparaíso y Santiago.

José Balme | *El Luche (tríptico)*, 1994 | Mixta y collage sobre tela | Colección privada

AL NARRAR TU HISTORIA
¿QUÉ RESCATARÍAS DE TU VIDA?

GRACIA BARRIOS | *L'exil (El exilio)*, 1979 | Mixta sobre tela | Colección Balme-Barrios

Podemos reconocer la experiencia del exilio que vivió Gracia Barrios en Francia. A través del espacio en blanco que atraviesa su pintura, nos habla del dolor de dejar un país fragmentado. Este representa la herida que sufre el país y ella misma en esta situación de destierro e incertidumbre. Las siluetas y rostros desdibujados en una atmósfera confusa, nos sugieren el dolor, la frustración y la inquietud vividas por la artista en la época.

CONCIENCIA DEL TIEMPO

“En mi pintura está el Golpe, el exilio y todo lo que ha pasado aquí”.

José Balmes.

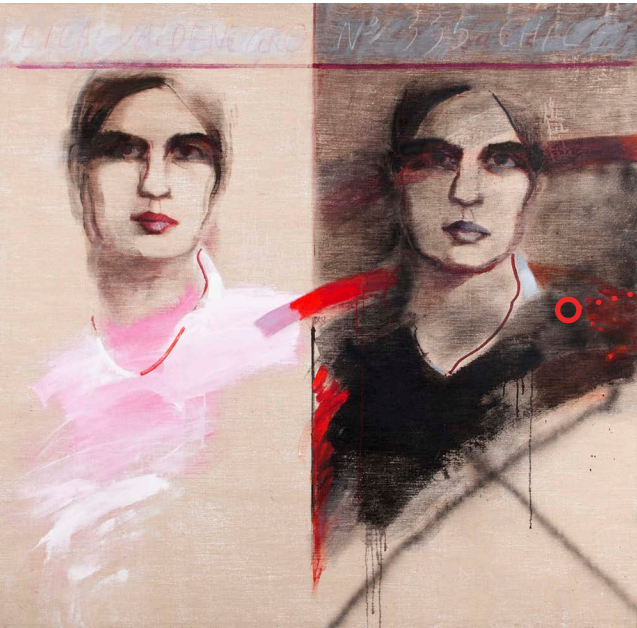
El momento histórico que vivieron en la década de los sesenta durante sus fases formativas, fue de mucha incertidumbre. El primer viaje al espacio, la revolución cubana, la guerra de Vietnam, el desarrollo industrial y de los medios de comunicación masiva, es parte de lo que sucedía en aquellos años.

Cada uno a su manera da cuenta en su obra del contexto en el que le tocó vivir, tanto a través de sus temáticas como de las técnicas utilizadas.

DURANTE SUS AÑOS EN NUEVA YORK NÚÑEZ SE VIO INFLUIDO POR EL HORROR DE LA GUERRA DE VIETNAM, CUYO ABSURDO REPRESENTA EN ESTA OBRA. TAMBIÉN SE VE EN ELLA EL INFLUJO DE LA PUBLICIDAD, EL POP Y EL CÓMIC.

GUILLERMO NÚÑEZ | *Héroes para recortar y armar*, 1969 | Óleo sobre tela | Colección privada

ROSER BRU | *Retrato de una desaparecida*, 1986 | Óleo sobre tela | Colección privada

LA REPRESENTACIÓN DE LOS CAMBIOS Y HECHOS HISTÓRICOS DE LA ÉPOCA QUE INFLUYEN EN ESTA EFERVESCENCIA EN CHILE

CUANDO SE ESCRIBA LA HISTORIA DE TU ÉPOCA, **¿QUÉ SUCESOS CREES QUE SE RECORDARÁN?**

GUILLERMO NÚÑEZ | *El recado de Chile: allí te vimos*, 1976 | Óleo sobre tela | Colección privada

LOS IMPERDIBLES DE
**4 PREMIOS
NACIONALES**

TAPICES UNCTAD III

Con motivo de la inauguración del edificio de la UNCTAD III, el 13 de abril de 1972, más de 30 artistas nacionales fueron convocados a exhibir una obra especialmente creada para la ocasión, en apoyo al gobierno de la Unidad Popular.

En este contexto Roser Bru confeccionó una serie de cuatro tapices mediante la técnica del *patchwork*. Después del golpe militar muchas de las obras desaparecieron, incluidos los tapices. Sin embargo, tres de ellos fueron recuperados recientemente y se exhiben de forma inédita en esta exposición. La línea de los cuerpos así como los colores y la composición que surge de las telas cosidas, sugieren la noción de solidaridad y fraternidad propia de los ideales de aquella época: la humanidad como una gran familia.

ROSER BRU | *Sin título*, 1972 | Patchwork | Eduardo Armijo, depositario temporal

JOSÉ BALMES y GRACIA BARRIOS | *Sin título (La universidad violentada)*, 1986 | Óleo sobre tela | Colección privada

UN TRABAJO CONJUNTO

Esta obra fue la única que pintaron juntos José Balmes y Gracia Barrios. El artista comentó al respecto:

“Tenemos un solo cuadro a medias, que quizás expongamos ahora. Es sobre las revueltas universitarias (...) Gracia pintó los estudiantes y yo, los escalones de la facultad”.

La obra de gran formato, resuelve la sensación de pavor de una masa de cuerpos que se atropellan por salir de un lugar.

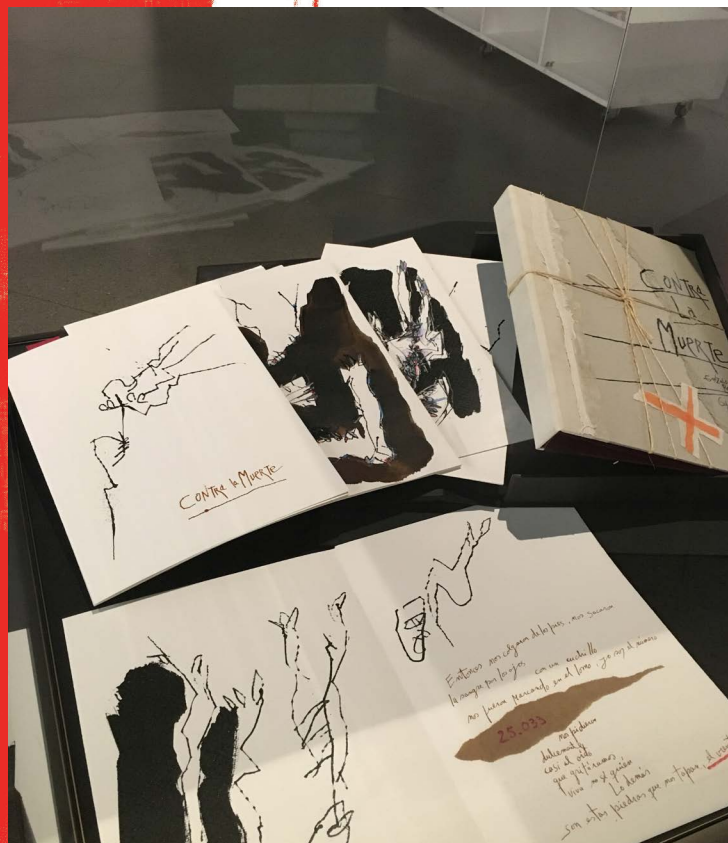
Tanto las líneas como los trazos y manchas refuerzan la idea de la urgencia, el caos y el desorden producto de un suceso inminente. El contexto de producción de la obra refleja además los constantes conflictos sociales entre el estudiantado y las fuerzas policiales de represión que continúan hasta ahora.

LIBROS DE ARTISTA

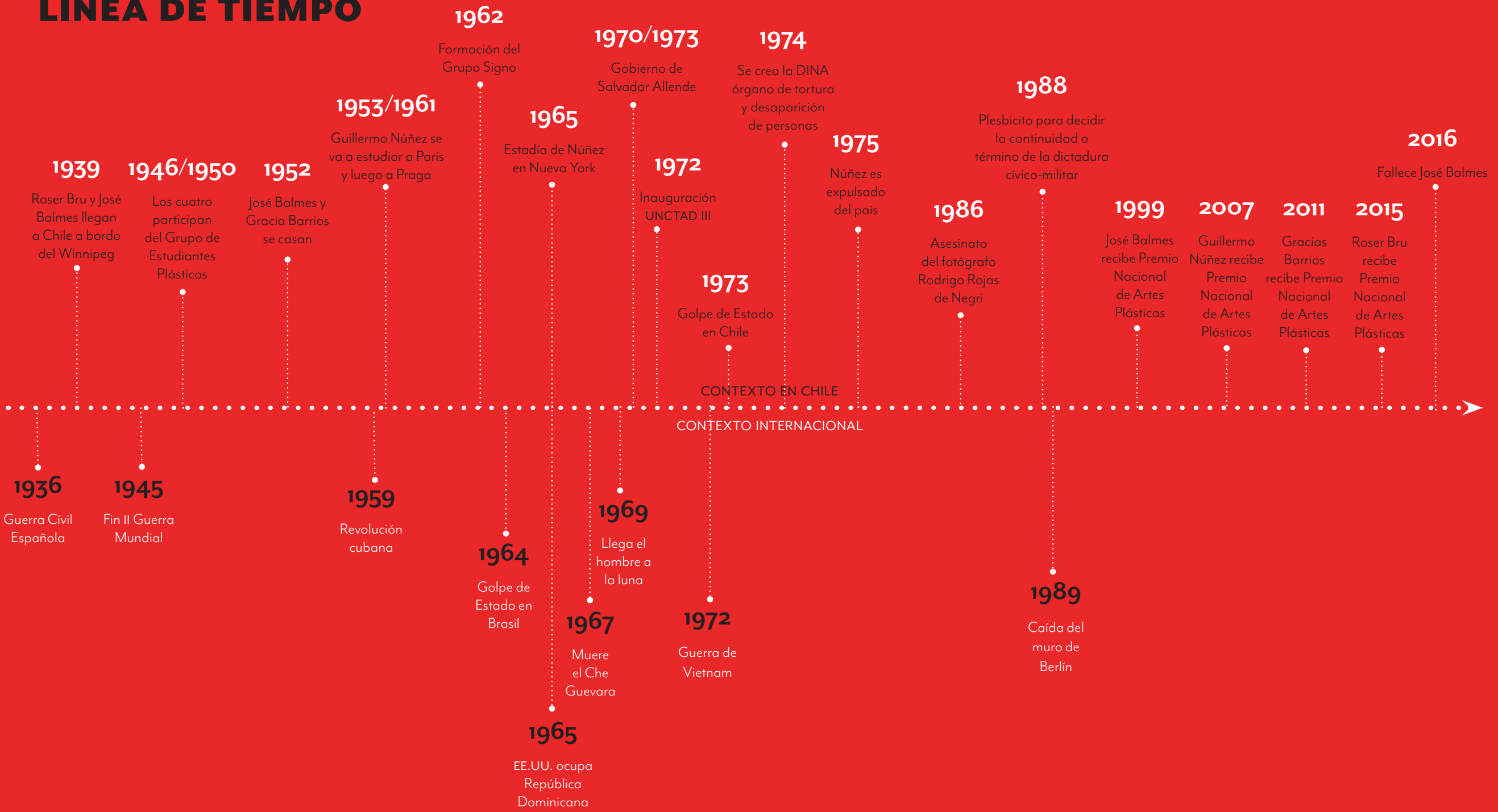
Guillermo Núñez a lo largo de su trayectoria ha realizado diversos libros de artista. En aquel formato incorpora principalmente dibujos, poemas, relatos de experiencias vividas. En la mayoría de ellos ha abordado la problemática del horror, construyendo una narrativa en la que los aspectos humanos lentamente van desembocando en una reflexión en torno a la violencia sufrida por él mismo, volviéndose cada vez más íntima. Invitan al lector a hacerse parte de un archivo de la memoria de la violencia. En esta muestra se presentan *Quizás, aún, tal vez*, el último de estos proyectos elaborado por Núñez, y *Contra la muerte*, realizado en conjunto con el poeta Gonzalo Rojas en 2005.

¿Qué es un libro de artista?

Son piezas de arte en un soporte que se ajusta a lo que normalmente conocemos como libro. Creados por artistas visuales, conjugan diferentes lenguajes como la imagen, la palabra y la materialidad, llevando a una nueva forma de lectura que transgrede tanto el formato del libro como la obra de arte tradicional.

LINEA DE TIEMPO

Elaborado por Mediación y Educación MNBA

    @MNBACHile