

Maestros de la PINTURA CHILENA del siglo XX

COLECCIÓN PÉREZ-STEPHENS

Imagen: Arturo Gordon, *La brisca*. Óleo sobre tela, 50 x 51 cm

EXPOSICIÓN

MAESTROS DE LA PINTURA CHILENA DEL SIGLO XX

Colección Pérez-Stephens

Poder exhibir, en la Universidad de Talca, 30 obras de connotados artistas nacionales en la muestra **“Maestros de la pintura chilena del S. XX”, Colección Pérez-Stephens**, es un hecho trascendental a nivel nacional.

Es un gesto noble de la familia Pérez-Stephens, inspirado en su visión de concebir *El arte: un bien público*. En este hito, lo más íntimo y preciado de una colección privada es puesto a disposición de la comunidad nacional, y se tiene como epicentro una región, la región del Maule.

Que sea la Universidad de Talca la escogida para albergar este maravilloso patrimonio no es un hecho fortuito, sino que responde a la confluencia dada ya hace algunos años entre la visión de la familia

Pérez-Stephens y nuestra vocación y valores institucionales que relevan la sensibilidad estética y la promoción de las artes y las culturas.

La visión de don Víctor y doña Carmen ha sido realmente inspiradoras; su experiencia de vida en la conformación de la colección, la valoración del arte como medio de aprendizaje y desarrollo de las humanidades que transforman a los individuos en ciudadanos, hacen de la exposición general un ecosistema vivo, formativo y constructivo que conecta a escolares, universitarios y la comunidad en general.

Uno de los elementos cruciales en la historia de la colección ha sido la entrega, el desprenderse desinteresadamente, el poner a disposición de los demás lo que se

entiende como público. La relación establecida por don Víctor y doña Carmen con don Fernando Retuert, de alguna manera se refleja en el sentido de la relación de ellos con la Universidad de Talca, como si los artistas hubiesen puesto en sus obras el sello de la entrega, como si hubiesen sabido siempre el destino de ellas; su exposición abierta, gratuita y formativa.

Nos sentimos honrados de acoger estas obras, las recibimos con gran responsabilidad y, por sobre todo, agradecemos a Víctor Pérez y Carmen Stephens por su notable generosidad hacia la comunidad al permitirnos exhibir obras de gran valor artístico, pero, por sobre todo, piezas de arte que por primera vez, luego de 40 años, se exhiben de manera conjunta fuera de las paredes de la intimidad del hogar; un valioso gesto que se funda en la confianza hacia nuestra Universidad.

“Maestros de la pintura chilena del siglo XX” será expuesta entre diciembre

de 2024 y junio de 2025 contemplando a grandes exponentes del arte en Chile, tales como Manuel Ortiz De Zárate, Nicanor González Méndez, Manuel Thompson, Arturo Gordon, Juan Francisco González, Juan De Dios Vargas, Julio Fossa Calderón, Alberto, Valenzuela Llanos, Pedro Lira, Pablo Burchard, Alfredo Helsby, Agustín Abarca, Carlos Munizaga, Enrique Lobos y Laureano Guevara.

Es una notable exposición que permitirá a miles de niños, niñas, estudiantes y público en general, conocer y sentir la creación de los grandes maestros del arte chileno. Complementariamente, desarrollaremos visitas guiadas y actividades educativas, a las cuales la comunidad está cordialmente invitada.

Carlos Torres Fuchslocher

Rector

Universidad de Talca

EL ARTE COMO UN BIEN PÚBLICO

Como familia, consideramos que el esfuerzo de hacer una segunda edición ampliada de 600 ejemplares del libro sobre la Colección Pérez – Stephens, y los emotivos resultados del proyecto educativo realizado en torno a la colección, eran gestos muy deferentes de la Universidad de Talca hacia nosotros. Y quisimos responder con otro gesto, dejar nuestra casa vacía, descolgando obras de las paredes en que han estado durante los últimos 40 años y exponerlas en la Galería NUGA, en agradecimiento a la comunidad de la universidad y a la gente de Talca.

Las 30 obras que se presentan en la exposición “Grandes maestros de la pintura chilena del S. XX” son muy queridas para nosotros, porque están entre las prime-

ras obras que llegaron a nuestra casa y porque muchas provienen de la colección de un muy querido y generoso amigo, don Fernando Retuert. Estas obras no son parte de la colección que está en comodato en la Universidad de Talca, pero es nuestro deseo que en algún momento la colección completa esté en un lugar público, en línea con el propósito que nos llevó a establecer este comodato: considerar el arte como un bien público, para el acceso libre de todos y todas, especialmente de escolares.

Familia Pérez-Stephens

Pablo Burchard

Flores con vaso verde

Óleo sobre madera

50 x 36 cm

Manuel Thompson

Cuello

Óleo sobre madera

31 x 23 cm

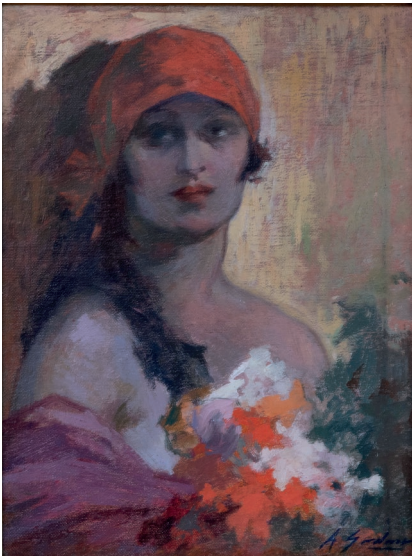

Nicanor González Méndez

Niños leyendo

Óleo sobre tela

53 x 42.5 cm

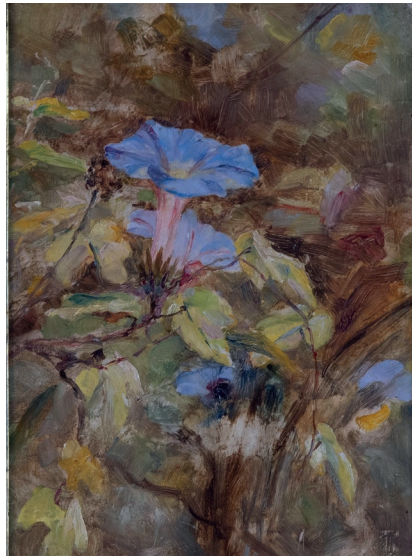

Arturo Gordon

Gitana

Óleo sobre tela

53 x 49 cm

Juan Francisco González

Suspiros

Óleo sobre cartón

37 x 26 cm

Alberto Valenzuela Llanos
Crepúsculo en verano
Óleo sobre madera
26 x 34 cm

Agustín Abarca
Peumos
Óleo sobre tela
58 x 69 cm

Pablo Burchard. *Taza con cardenal.* Óleo sobre madera, 36 x 30 cm

Julio Fossa Calderón

Río Sena
Óleo sobre tela
50 x 72 cm

Juan Francisco González

Marina
Óleo sobre tela
25 x 45 cm

Juan de Dios Vargas

Cascada
Óleo sobre cartón
21,5 x 29 cm

Alfredo Helsby
Calle de pueblo
Óleo sobre tela
49 x 64 cm

Maestros de la
PINTURA CHILENA
del **siglo XX**

RESEÑAS DE ARTISTAS

PEDRO LIRA

(1845-1912)

En cuanto egresó de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, entró a la Academia de Pintura en 1861, donde fue alumno de Alessandro Ciccarelli y Antonio Smith. Completó su formación académica en Francia con maestros de la tradición parisina. En Chile, Lira se convirtió en uno de los principales artistas, gestores culturales, teóricos y columnistas de arte de su tiempo, y marcó el desarrollo de las artes visuales nacionales a través de las primeras exposiciones de pintura. Fundó la Unión Artística, que dio pie a la construcción del Partenón de la Quinta Normal y la ubicación del Museo Nacional de Bellas Artes.

ALBERTO VALENZUELA LLANOS

(1869-1925)

Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Santiago con los primeros grandes maestros. Fue cuatro veces becado por el Estado para profundizar sus estudios en París, donde se quedó hasta que volvió a enseñar en Chile. En su obra cultivó el paisaje —es parte de la tradición de paisajistas nacionales— trabajando el gran formato para representar sencillas escenas rurales de la zona central chilena. Fiel a un sello personal, su obra se alejó del movimiento francés y mantuvo un estilo caracterizado por el respeto al referente real con elementos de expresividad.

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ

(1853-1933)

Fue uno de los cuatro “grandes maestros de la pintura chilena” y encarnaba el halo de romanticismo y bohemia del icónico artista de inicios del siglo XX con una miríada de obras que manifiestan varios elementos de las vanguardias de la época.

Hizo sus estudios formales en la Academia de Pintura bajo la dirección de Ernesto Kirchbach y Giovanni Mochi. En 1884 comienza a ejercer la docencia en el Liceo de Hombres Valparaíso. En 1887 inician sus viajes por Europa, donde profundiza su desarrollo artístico para luego volver a enseñar en la Escuela de Bellas Artes como profesor de dibujo en 1914. Juan Francisco González siguió enseñando arte hasta cerca de su muerte.

Participó activamente en los salones, interviniendo en las polémicas artísticas de la época. Su condición de profesor y maestro lo convirtieron en uno de los personajes principales de la escena artística chilena del cambio de siglo.

Su obra ha marcado a varias generaciones de artistas con su mensaje revolucionario y cautiva a los amantes del arte por sus obras llenas de carácter y colorido.

MANUEL ORTIZ DE ZÁRATE

(1887-1946)

Nació en 1887 en una familia de artistas. Estudió pintura con Pedro Lira y luego en la escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago. Posteriormente se mudó a Francia, donde contribuyó a crear el círculo de artistas de Montparnasse, y continuó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. Ortiz de Zárate se estableció definitivamente en Estados Unidos, donde murió en 1946.

Su obra se caracteriza por un estilo asociado a las vanguardias de principios del siglo XX y los bodegones, paisajes y retratos de pinceladas gruesas, formas geométricas y tonos discretos.

NICANOR GONZÁLEZ MÉNDEZ

(1864-1934)

Nació en Talca y estudió en la Academia de Pintura con los maestros Juan Mochi y Pedro Lira. En 1888 se instaló en Europa, becado por el Gobierno de Chile, donde se perfeccionó con importantes mentores en artes, historia y filosofía.

Pintó principalmente paisajes, escenas costumbristas, desnudos femeninos y retratos con gran dominio de la acuarela y el óleo.

Volviendo a Chile en 1894, trabajó como profesor en la Escuela Nocturna de pintura por más de treinta años. También fue un destacado caricaturista e ilustrador en varias publicaciones bajo el seudónimo Zeuxis.

MANUEL THOMPSON ORTIZ

(1875-1953)

Ingresó a la Escuela de Bellas Artes siendo muy joven, donde fue alumno de Juan Mochi y Cosme San Martín. Destacó entre sus partes por un talento que le hizo triunfar en los salones oficiales y obtener varios premios.

Tras una beca otorgada por el gobierno chileno, se fue a cursar estudios de Arte en París en 1902, donde se perfeccionó con el maestro Jean Paul Laurens. Fue entonces que su obra comenzó a mostrar cambios que evidenciaban la influencia de la inconfundible plástica francesa. Thomson se defendió en el difícil medio europeo, manteniendo su independencia más allá de la subvención inicial y muriendo, finalmente, en París.

ARTURO GORDON

(1883-1944)

Tras probar con la arquitectura ingresó a la Escuela de Bellas Artes alrededor de 1903, donde tuvo como maestros a Cosme San Martín y Pedro Lira. La llegada del pintor español Fernando Álvarez de Sotomayor impactó en su posterior desarrollo como artista.

Los motivos en la obra de Gordon fueron consistentes a lo largo de su carrera, con foco en el pueblo y sus costumbres. Al mismo tiempo exploró diversas técnicas y soportes, lo que enriqueció su propuesta estética. En su obra, los colores “brotan de su paleta de manera ar-

bitraria y autónoma para convertirse en verdaderos conceptos” (pinturachilena.cl).

Se desempeñó como ilustrador de libros y revistas e incursionó con éxito en la pintura mural, realizando los murales de la Biblioteca Nacional (1926) y del pabellón chileno en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929) junto a Laureano Guevara.

JUAN DE DIOS VARGAS

(1855-1906)

Juan de Dios Vargas Lñiguez recibió lecciones de pinturas del maestro inglés Thomas Somerscales (1842-1927). Su obra, centrada en las marinas, sigue la tradición pictórica de su profesor en cuanto a sus motivos y paleta de colores, donde destacan las gamas de fríos, azules y grises de gran riqueza tonal y pinceladas cortas y sueltas.

JULIO FOSSA CALDERÓN

(1884-1946)

Aprendió dibujo en el Liceo de Hombres de Valparaíso con Juan Francisco González. Más tarde fue alumno de Pedro Lira en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Gracias a una beca del Estado, continuó su formación en diversas escuelas de París, donde desarrolló gran parte de su carrera. Aunque se lo asocia con el academicismo francés, tam-

bién cultivó el impresionismo. Su obra incluye dibujo, retrato, paisaje, bodegón, pintura histórica y desnudos, donde se puede ver su talento en la representación de la figura humana. Su paleta se caracteriza por la luminosidad indirecta y las delicadas transiciones de color.

PABLO BURCHARD

(1875-1984)

Luego de estudiar arquitectura, se formó como pintor en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Su obra pictórica se destaca por el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta, con un especial interés en la representación de objetos cotidianos y escenas sencillas e intimistas con pinceladas asimilables al impresionismo, pero con un estilo que se mantuvo al margen de los movimientos pictóricos de su tiempo. La naturaleza estuvo en el foco de su creación, aunque también cultivó el retrato.

En 1944, Burchard fue el primer artista en recibir el Premio Nacional de Arte.

ALFREDO HELSBY

(1862-1933)

Hijo del fotógrafo William Glaskell Helsby, se formó y evolucionó como pintor moderno en Chile, París, Estados Unidos y Argentina. Evitando ser parte de movimientos y grupos de su época, mantuvo un desarrollo artístico independiente. Su cuerpo de obra se reconoce por series de acu-

relas y pequeños óleos de paisajes rurales y cordilleranos; marinas; escenas de Valparaíso, Santiago y el sur de Chile; una paleta de colores lilas y grises y la habilidad de plasmar los fenómenos de la luz en sus pinturas.

AGUSTÍN ABARCA

(1882-1953)

Hijo de una familia campesina de Talca, se formó primero con Pablo Burchard en la ciudad maulina y luego en la Academia de Bellas Artes de Santiago. Tras adjudicarse premios y reconocimientos por su trabajo en pintura y dibujo, y luego de alcanzar su madurez artística pintando escenas naturales en el sur de Chile, se reestableció en Santiago para comenzar una nueva etapa de paisajismo urbano. Su principal motivo son los árboles; su rango cromático revela una mirada naturalista del entorno con una visión más subjetiva de la naturaleza. Abarca es uno de los herederos y grandes exponentes de la tradición del paisaje en la pintura chilena.

CARLOS MUNIZAGA

Originario de La Serena, fue ilustrador gráfico, periodista y pintor. Participó en el Salón Oficial de 1926 y falleció joven en medio de su formación artística.

Su obra se destaca por la influencia del impresionismo, la técnica al óleo y la representación de paisajes rurales con pinceladas robustas y una paleta cromática terrosa de tonalidad sobria.

ENRIQUE LOBOS

(1887-1918)

Fue discípulo del maestro Fernando Álvarez de Sotomayor en la Escuela de Bellas Artes y formó parte de la llamada Generación del 13, un grupo de pintores bohemios y pobres con vocación artística y social. Lobos es considerado por algunos como el más genuino representante de este movimiento, caracterizado por una pintura que expresa la realidad del campesinado y la vida normal, con aptitud para tratar la figura humana, el respeto por el volumen y el color, las paletas sombrías, la pincelada ancha y las formas amplias.

En 1918 fue miembro fundador de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, mismo año en que enfermó y murió de tuberculosis a los 32 años.

LAUREANO GUEVARA

(1889-1968)

Fue pintor, grabador y muralista. Inició sus estudios siendo discípulo de Juan Francisco González y luego ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Integró la Generación del 13. En 1924 se trasladó a Europa a estudiar las técnicas de la pintura al fresco y el grabado. Allí su arte tendió a los movimientos de vanguardia, inspirado por el cubismo. Siguió profundizando su carrera entre becas y viajes a Europa; formó parte de la Generación del 28 y cultivó el vitral, el grabado y la pintura mural. Recibió el Premio Nacional de Arte 1967.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
CULTURAL - ARTÍSTICA
UNIVERSIDAD DE TALCA