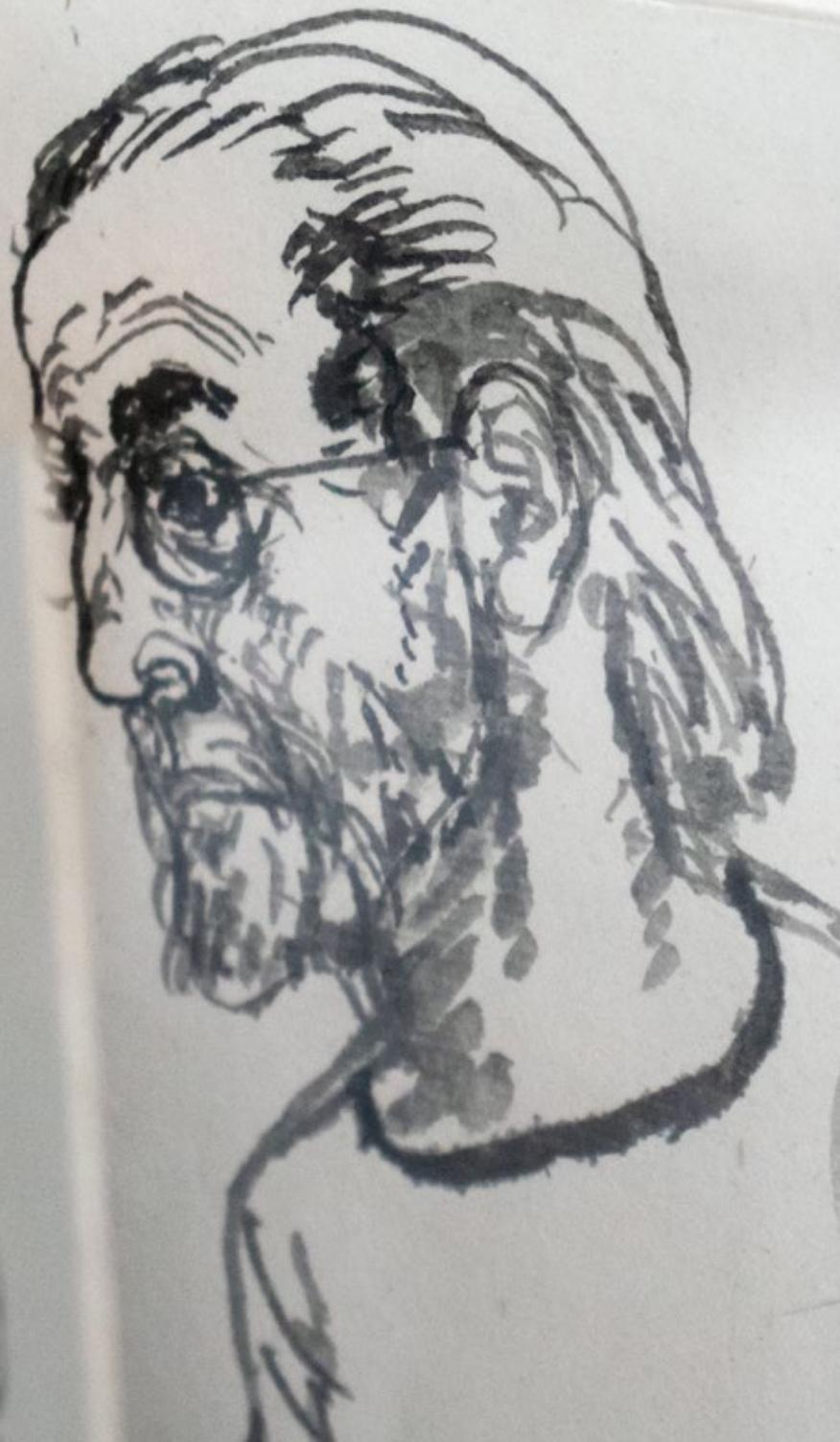

TRAMAS DE LA MEMORIA

EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO

ESCAMÉZ

**Catálogo de la exposición "TRAMAS DE LA
MEMORIA EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO
ESCÁMEZ".**

Exhibición primaria realizada del 12 de octubre del 2023 hasta el 1 de febrero del 2024 en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.

Exhibición secundaria realizada del 16 de octubre al 18 de noviembre del 2023 en la Embajada de Chile en Costa Rica.

Publicado 2023

MA. Marta Rosa Cardoso Ferrer
Centro de Gestión de Acervo Artístico-UNA

Equipo de Investigación curatorial Universidad de Concepción, Chile / Universidad Nacional, Costa Rica: MA. Leslie Fernández Barrera; Dra. Bárbara Lama Andrade; MA. Javier Ramírez Hinrichsen; Med. Roberth Rodríguez; MA. Marta Rosa Cardoso Ferrer.

Universidad
de Concepción

CGAA-UNA
CENTRO DE GESTIÓN DE ACERVO ARTÍSTICO

EACV
CIDEA-UNA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA UNA

50 años
UNA Siempre
necesaria

Con el apoyo de :

MUSEO
DE ARTE COSTARRICENSE

MUSEOS
NACIONALES DE COSTA RICA
-Des/Presencia - Numenística - Arte

CONARTE
CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA

Auditorio Cora Ferro Calabrese

TRAMAS DE LA MEMORIA
EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO

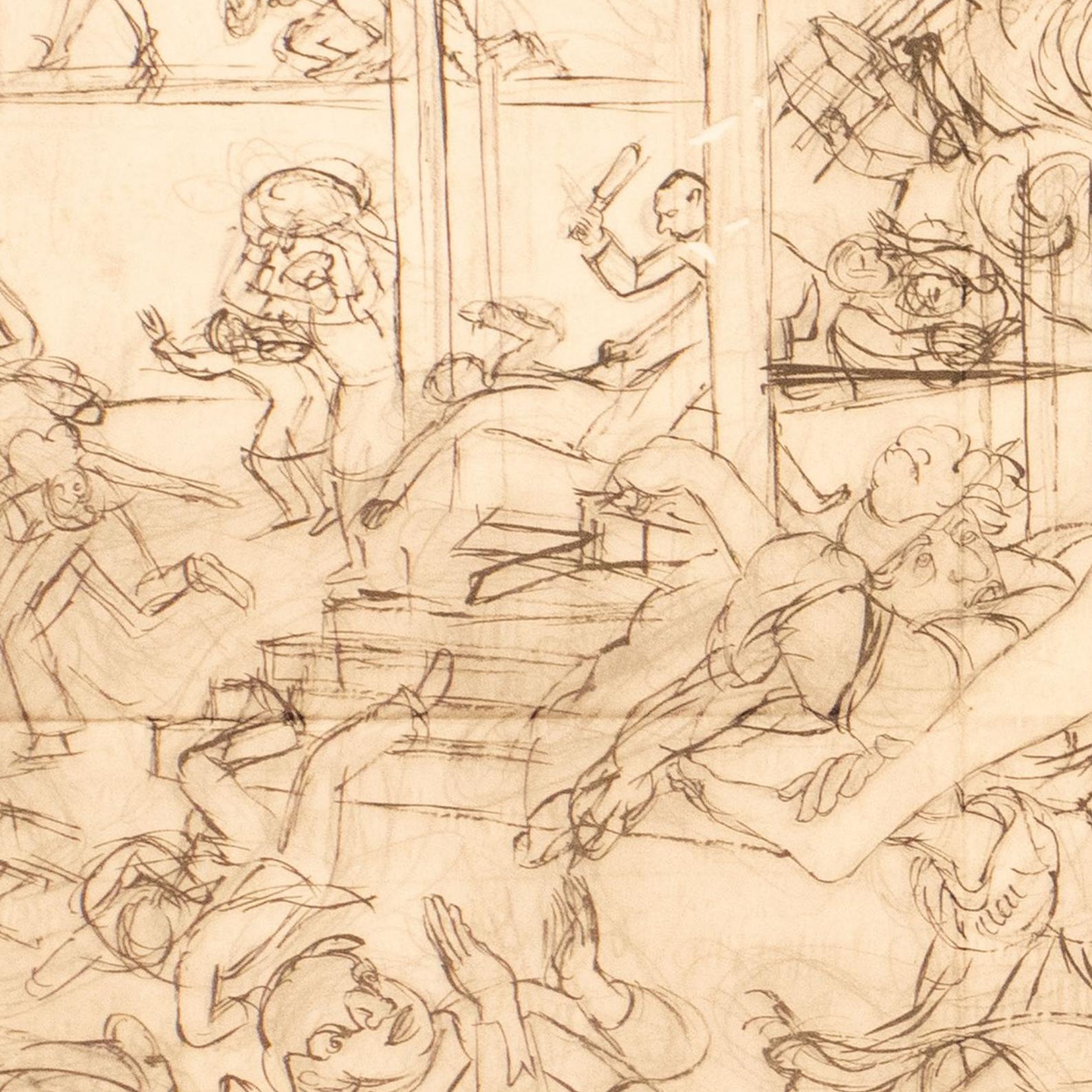
ESCAFMEZ

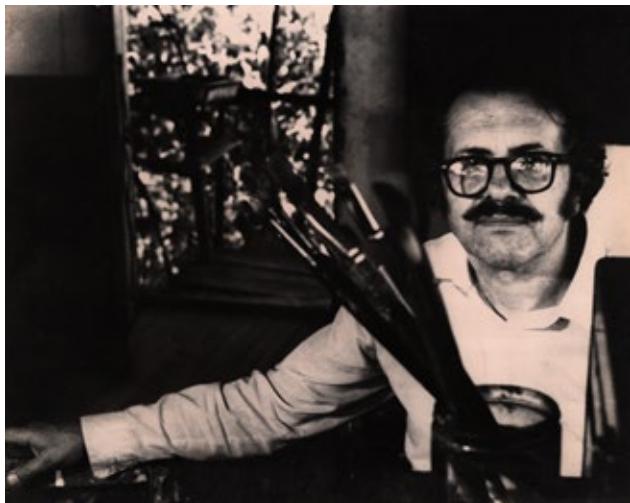
Con un generoso gesto, el año 2015 Julio Escámez donó a la Universidad Nacional una importante colección de obras propias y múltiples testimonios de su trayectoria de vida como ser humano y como artista. A través de ella, ha compartido su visión de mundo, su enorme capacidad intelectual, su compromiso asumido con la tarea de construir un mundo mejor; ha heredado su postura ideológica y una amplia mirada sobre el mundo que le rodeaba que solamente puede ser comprendida a través de su producción artística. Obra versátil y diversa que es el resultado de procesos de planeamiento, de indagación y de observación minuciosa de sus múltiples entornos metaforizados, reconstruidos y teatralizados, también, a través de los innumerables bocetos, dibujos y apuntes que muestran los rasgos de una mente inquieta, imaginativa y profundamente crítica.

Acercarse a los documentos, textos e imágenes que conforman esta colección implica el privilegio de dialogar con un creador excepcional que no cesa de sorprender ante su extraordinaria capacidad de hacer, su vocación transdisciplinar y su devoción por el conocimiento. Una obra inmensa que, por demás, es reconocible desde la espontaneidad de un trazo inconcluso o una nota al pie que revela la prolíjidad de su lectura, hasta la majestuosidad impactante de los escenarios de gran formato que lo vinculan con la pintura mural, de la que también es un artífice.

Nos planteamos con este proyecto hacer convivir y generar diálogos posibles entre las obras terminadas emplazadas en este auditorio y una selección de evidencias de los procesos creativos del artista que forman parte de la colección de la UNA, con la intención de contribuir a reconstruir, redimensionar y sobre todo difundir la real valía de su legado y la trascendencia de su magisterio. Detrás del genio creativo siempre hay muchas incógnitas, pero para Escámez, algo parecía estar muy claro: su vocación de hacer arte surge de una necesidad visceral de transformar al ser humano, a quien coloca como protagonista indeleble de sus complejas narrativas en las que reiteradamente denuncia las contradicciones de un mundo en crisis y los apremiantes conflictos derivados de la sociedad posindustrial.

Con su obra, Escámez convierte al sujeto en filósofo de su tiempo y le interpela, mediante una suerte de inmersión atemporal en universos estéticos de gran impacto, acerca de su posición ante el mundo, el materialismo despiadado del capital, las agresiones a la cultura, la naturaleza y la especie humana advirtiéndole, sobre todo, de la urgencia inminente de generar acciones de cambio ante una realidad que discurre en permanente peligro.

Fotografía de Julio Escámez.
Colección Universidad Nacional.

Pintor, grabador, muralista y escenógrafo de sólida formación académica, vive sus primeros años entre Antihuala y Cañete, provincia de Arauco, Chile.

Inicia sus estudios de arte en la Academia Libre de Bellas Artes del pintor Adolfo Berchenko, ubicada en la ciudad de Concepción y participa de forma protagónica en el movimiento muralista chileno junto a Laureano Guevara y José Venturelli. Asistió al maestro Gregorio de la Fuente en la ejecución del mural Historia de Concepción en el Hall de la Estación de Ferrocarriles de esta ciudad. Años más tarde pinta, también en Concepción, el mural Historia de la Medicina y la Farmacia en Chile y otros importantes en Lota.

Cursa estudios en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia. Fue profesor de Pintura Mural del Instituto de Arte de la ciudad de Concepción. Entre 1971 y 1972, crea el que se reconoce como uno de los murales más importantes de su carrera, Principio y Fin, emplazado en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Chillán que, tras el golpe de Estado en 1973, en 1974 se ordena su destrucción por parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet, lo que le obliga a permanecer en clandestinidad hasta que logra salir del país. En el 2023 se inicia su proceso de recuperación tras confirmar su existencia.

Llega a Costa Rica en 1974 como exiliado político. En esta misma fecha, es contratado como profesor de la Escuela de Artes Plásticas la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), hoy Escuela de Arte y Comunicación Visual, donde laboró como académico durante más de 30 años y colaboró con la Escuela de Artes Escénicas como escenógrafo y vestuarista. Además de docente de la UNA, fungió como asesor Ad Honorem del entonces Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para la restauración y conservación de Monumentos Nacionales y Patrimonio Artístico. Como parte de esta gestión, tuvo a su cargo en 1981 el traslado y la restauración de los murales de Francisco Amighetti y Luis Daell de la antigua Casa Presidencial al Museo de Arte Costarricense.

AsutrabajoartísticoenCostaRicacorresponden dos de sus emblemáticos murales, Ciudad del Futuro (1980) y La Tierra (1981), contratados para la planta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS). En 1998 la UNA le encarga una obra para la emisión de un sello postal conmemorativo por la celebración de su 25 Aniversario, para el que crea La Génesis del Conocimiento, actualmente enel auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.

Como incansable viajero recorrió Perú, Bolivia, China, Rusia, India y expuso su obra en México, Alemania, Japón, Austria, entre otros países. Su trabajo artístico también se localiza hoy en

varias e importantes colecciones públicas y privadas de Costa Rica, Chile y otras partes del mundo.

En 2015 fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Costa Rica como reconocimiento a su prolífica trayectoria académica y artística, así como por su importante contribución a la cultura y el arte costarricenses. Por expresa decisión del artista, y en agradecimiento por su acogida y permanencia en esta Casa de Estudios, dona a la UNA gran parte de sus bienes patrimoniales integrados por una notable cantidad de obras pictóricas, dibujos, bocetos y apuntes de sus procesos creativos, su biblioteca personal, su casa de habitación y su taller, ubicados en San Pedro de Barva. Otra parte de su obra la dona a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción de Chile.

Julio Escámez fallece en la ciudad de Heredia, en el mes de diciembre del 2015.

Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 64,5 cm x 111 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 101 cm x 66 cm

Estarcido Gran teatro del mundo | Sin Fecha
Estarcido | 65,5 cm x 99 cm

Boceto del Gran teatro del mundo | Sin Fecha
Boceto | 64 cm x 110 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 45 cm x 75.5 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 43.5 cm x 75 cm

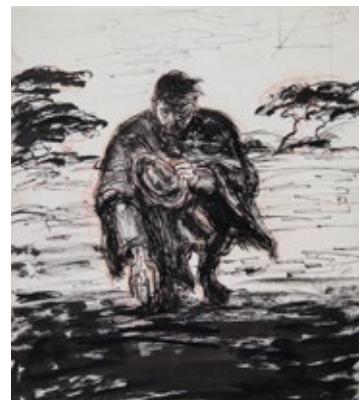
Sin título | Sin Fecha
Boceto | 65.5 cm x 50 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 67 cm x 55 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 30.6 cm x 26.7 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 28 cm x 35 cm

«La significación del arte consiste en que es una forma especial de la creatividad humana en la que de una manera no específica operan imaginativamente la realidad y el pensamiento sin aplicar los procedimientos lógicos y experimentales de la ciencia; sin embargo, es capaz, asimismo, de alumbrar la naturaleza de las cosas [...], pero estamos tan inmersos en la problemática del mundo contemporáneo, que hemos perdido la visión humanista de la cultura al estar deslumbrados por los artefactos tecnológicos, a cuya existencia también ha contribuido el arte.

Esta pérdida de una visión humanista de la cultura podríamos atribuirla, entre muchos factores condicionales, a una praxis social cada vez más circunscrita a una actividad productiva alienante que les impide a los sujetos el desarrollo de sus aptitudes cognoscentes al no entrar en relación consciente con el extenso campo de objetos y acontecimientos que constituyen la totalidad concreta de la realidad»

Escámez, Julio. (1989)."Apuntes sobre la integración de las artes". En: Oliva, Mario (2018). Julio Escámez Carrasco. Imágenes Fugitivas, Acordeón y Visiones. Heredia: UNA

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 51 cm x 36,6 cm

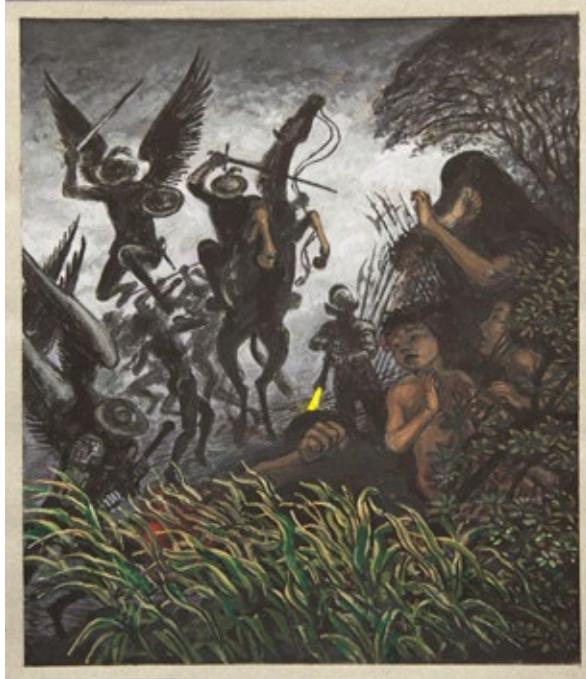
Sin título | Sin Fecha
Boceto | 31,5 cm x 29 cm

Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 65 cm x 50 cm

Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 51 cm x 51 cm

Sin título | Sin Fecha
Obra terminada | 32,5 cm x 27 cm

Sin título | Sin Fecha
Obra terminada | 32,5 cm x 27 cm

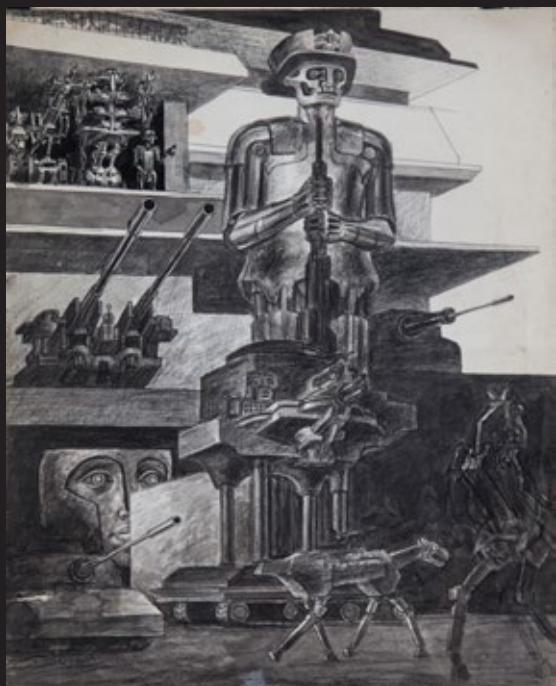
Sin título | Sin Fecha
Boceto | 25 cm x 32 cm

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 15.5 cm x 36 cm

Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 40.5 cm x 32 cm

Sin título | Sin Fecha
Obra terminada | 40.5 cm x 43 cm

«Mis obras son imágenes dibujadas y coloreadas según aparecen en mi memoria, reminiscencias de lo percibido en el trayecto de mi vida. Son imágenes visibilizadas mediante líneas que las van configurando; van emergiendo de lo recóndito de mi pensamiento e imaginación y convertidas ahora en apariencias intelectuales, aunque muchos elementos que las constituyen son propios de los ámbitos en que estaban inmersos [...]»

A medida que fui adentrándome en la compleja realidad, fui adquiriendo la destreza necesaria para configurar mi experiencia con mayor propiedad; los trazos, dibujos y pinturas fueron tomando forma y, en el transcurso de los años, fui aproximándome más a una percepción dramática de la vida, como la constante amenaza del espectro de la guerra, con su ominoso escenario de destrucción que parece revelar la naturaleza ya ilógica del sistema imperante que nos domina y su escenario de violencia depredatoria con que hemos explotado la naturaleza y al ser humano»

Julio Escámez. Visiones 2008-2014. Concepción: Editorial Universidad de Concepción, 2017

Sin título | 2005
Acuarela | 75 cm x 55.5 cm

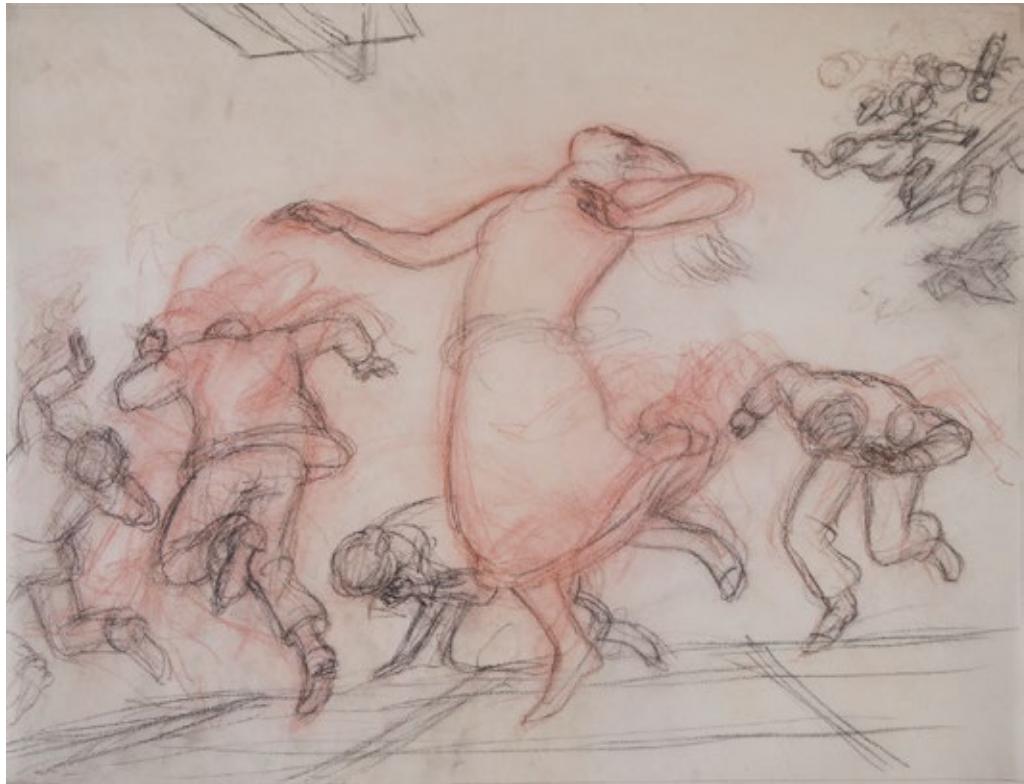
Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 72 cm x 101,5 cm

Sin título | Sin Fecha
Obra terminada | 68 cm x 96.5 cm

Sin título | Sin Fecha
Obra terminada | 56 cm x 43,5 cm

Sin título | Sin Fecha
Estarcido | 65 cm x 50 cm

CAOS ANTE EL ABISMO, 2023

Integrantes:

Jessica Jiamin Gao
Laura María Alfaro Salas
Manuel Antonio Fernández Vargas

A partir de procesos de reflexión interpretativa y plástica, se aborda como objeto de estudio la obra El Vendaval de la Historia de la Colección Institucional Julio Escámez con el propósito de generar un nuevo tipo de acercamiento al trabajo pictórico del artista enfatizando, a nivel simbólico, en su acercamiento crítico a problemáticas sociales de gran vigencia en el mundo actual.

Este audiovisual corresponde a una adaptación (a formato pantalla) de las imágenes que se ubican en la segunda sala de la exposición itinerante Ante el abismo, concebida como proyecto inmersivo para el Trabajo Final de Graduación Caos Ante el Abismo: Una experiencia inmersiva basada en la obra pictórica de Julio Escámez que se encuentra actualmente en proceso y que está prevista, en principio, para su instalación en el espacio de la Antigua Aduana ubicada en la ciudad de San José. El objetivo de este proyecto es redimensionar a través de una experiencia estética inmersiva de alto impacto, la obra pictórica de Julio Escámez, generando un diálogo interactivo mediante el Story board como herramienta de construcción narrativa, el video mapping y el empleo de la técnica de animación 2D «Parallax».

El Trabajo Final de Graduación para optar por la Licenciatura en Arte y Comunicación Visual de la EACV, tiene un enfoque interdisciplinario en el que participan las especialidades de Diseño Gráfico y Diseño Ambiental y es parte de la Investigación colaborativa sobre la obra y legado de Julio Escámez que desarrolla el Centro de Gestión de Acervo Artístico (CGAA-UNA) en conjunto con la Universidad de Concepción de Chile.

MEMORIAS DEL FUTURO, 2023

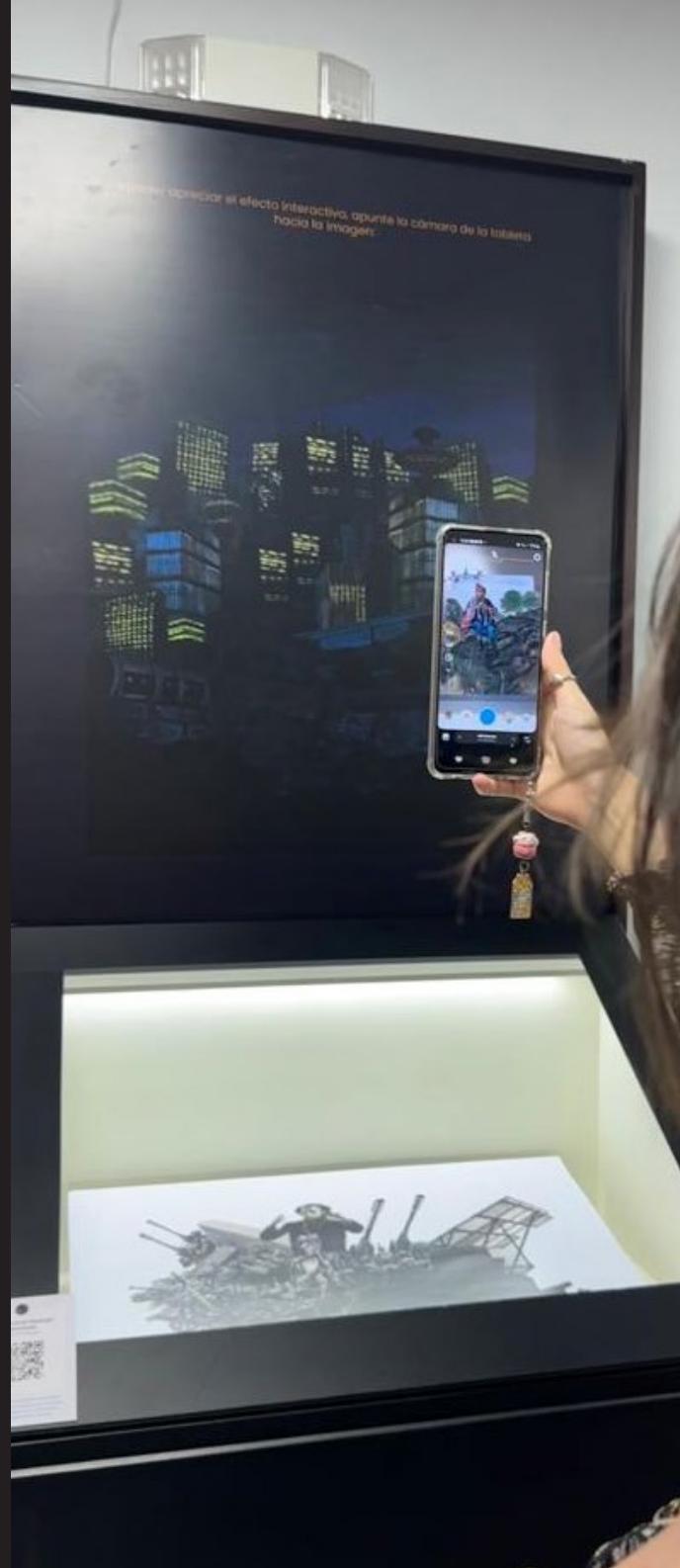
Integrantes:

Claudia Rojas Vindas
Estela Corea Corea

Con el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva sobre las obras del artista Julio Escámez que forman parte de la Colección Institucional de la UNA, se plantea la creación de un álbum ilustrado utilizando recursos derivados de sus trabajos pictóricos, en particular, la simultaneidad y superposición de imágenes, el lenguaje estético en el que se destaca la imagen futurista y la representación de lo grotesco y, sobre todo, en el enfoque crítico de su discurso en el que se refiere a problemáticas de la modernización y su impacto social. Para el abordaje de este proyecto, que aún se encuentra en proceso de investigación creativa, se aprovechan tecnologías que permiten una experiencia inmersiva en las obras y que ayudan a acentuar los contrastes entre mundos traslapados que propone el artista. En este fragmento que se expone, por ejemplo, el uso de la realidad aumentada accesible a través de dispositivos móviles y otros medios digitales.

El álbum se fundamenta en una narrativa inspirada en la constante distopía que permea los distintos óleos, murales y bocetos concebidos por Julio Escámez. Esta narrativa se verá reflejada a través de diversas propuestas artísticas generadas a partir de sus obras, reinterpretando y adaptando símbolos icónicos de su trabajo a un libro interactivo en un formato aproximado de 16x22cm. Para la interacción, se utiliza la plataforma Spark, la cual brinda la posibilidad de aplicar distintas perspectivas a los sistemas de representación, entre estas, el sonido y la animación.

El Trabajo Final de Graduación para optar por la Licenciatura en Arte y Comunicación Visual de la EACV, principalmente del énfasis de Diseño Gráfico, es parte de la Investigación colaborativa sobre la obra y legado de Julio Escámez que desarrolla el Centro de Gestión de Acervo Artístico (CGAA-UNA) de la EACV conjunto con la Universidad de Concepción de Chile.

Embajada de Chile
TRAMAS DE LA MEMORIA
EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO
ESCHMEZ

ESCENA RITUAL | Sin Fecha
Obra Mixta / Papel y Tela | 75 cm x 90 cm

Sin Título | Sin Fecha
Obra Mixta / Papel | 56 cm x 76 cm

Sin Título | 2001
Obra Mixta, carbón tiza seca | 56 cm x 76 cm

NERUDA Y ESCÁMEZ

En 1947 el Departamento de Extensión de la Universidad de Chile organizó la primera exposición de la Academia Libre de Bellas Artes de Concepción en Santiago. En ella un joven Julio Escámez de 22 años le vendió a Pablo Neruda un cuadro, comenzando en ese momento una fructífera relación de amistad, camaradería y cooperación artística.

El primer proyecto editorial fue Cuando de Chile en 1952 con la Editora Austral con Ilustración El Río. El segundo, Arte de Pájaros, fue patrocinado por Losada; escrito entre los años 1962 y 1963, las imágenes fueron realizadas por Escámez en 1963. En el libro de José Miguel Varas, Los sueños del pintor. Sobre las conversaciones con Julio Escámez, el artista chileno cuenta que pasó casi 6 meses viviendo en Isla Negra estudiando las aves de la zona incrementando su estudio de la vida animal y vegetal de la región del Biobío en Chile.

Una serie de dificultades impidieron que Escámez completara su trabajo antes del invierno de 1965. Lo que llevó a que la primera edición de Arte de Pájaros fuera editada por la Sociedad de Amigos del Arte Contemporáneo con láminas de Nemesio Antúnez, Mario Carreño, Héctor Herrera y

Mario Toral. Agotada hace décadas, la única edición chilena de 214 ejemplares no tuvo circulación comercial, pues fue subastada. Presentada en Buenos Aires el 18 de octubre de 1973, la edición «original» con ilustraciones de Escámez terminó siendo la segunda e incluyó dibujos de Héctor Herrera para la sección de los Pajarantes. Ni Neruda ni Escámez alcanzaron a ver el libro de Losada impreso, pues se publicó después de la muerte del primero en septiembre de 1973 y del exilio del segundo en Costa Rica en mayo de 1974.

Julio Escámez también participó con una ilustración en Fin de Mundo de 1969 y, en memoria de su amigo, el año 2004 publicó Visiones de la infancia y adolescencia del poeta Neruda. 1906-1921 publicado por la Universidad de Concepción.

La Fronda Florida, un canto a los bosques de la región austral proyectado por Neruda y Escámez durante 1973, que terminó siendo concluido solo por Escámez en el año 2001 en la Universidad del Bío-Bío.

Bárbara Lama Andrade
Historiadora del Arte
Universidad de Concepción, Chile

L
PABLO NERUDA

ARTE DE PÁJAROS

PABLO NERUDA

ARTE DE PÁJAROS

LOSADA

LE

JUAN
RESINA
LITERATURA
MEXICANA

LEO
COPPI

