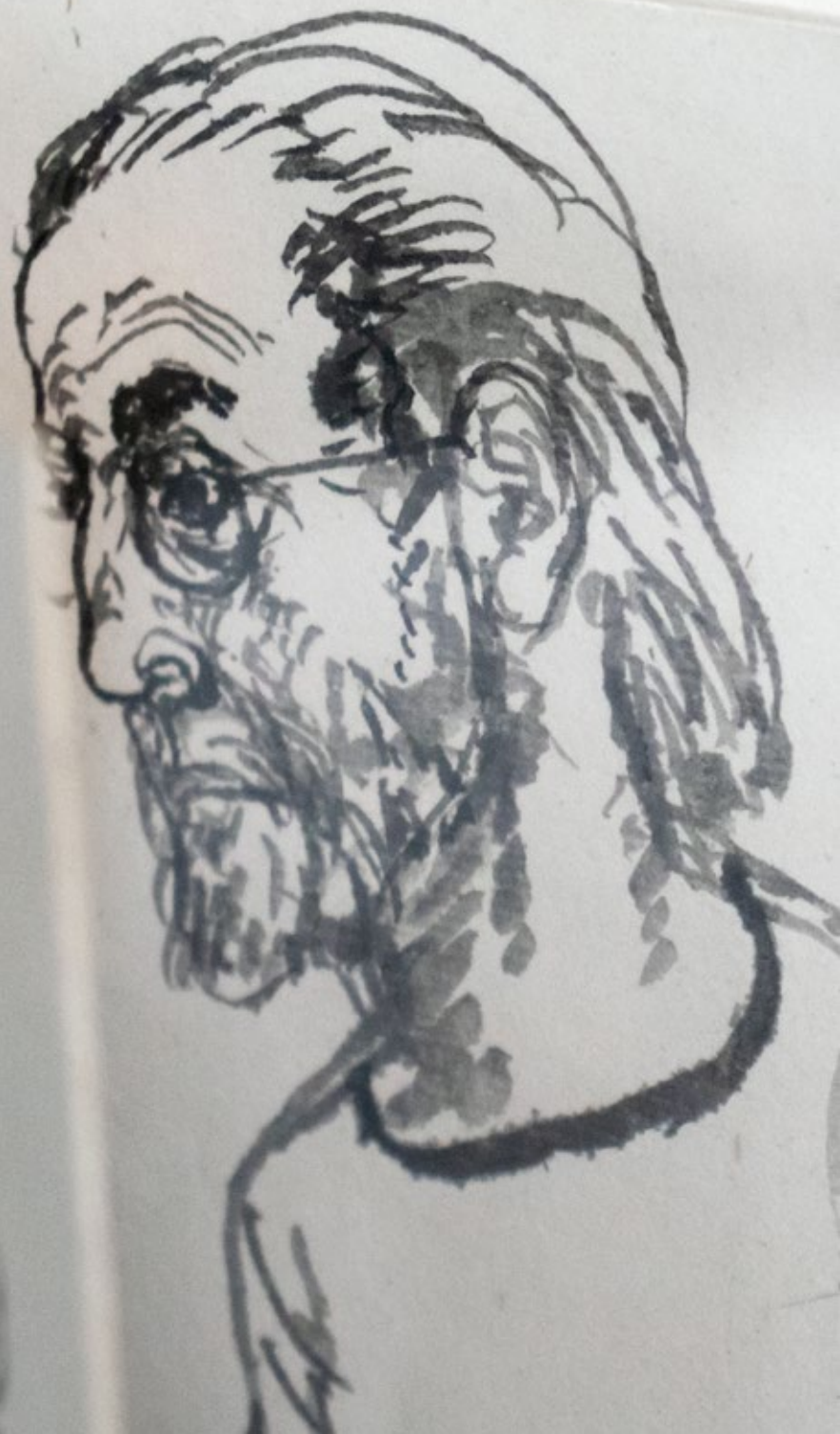

TRAMAS DE LA MEMORIA

EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO

ESCAMEZ

**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

CIDEA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA UNA

Con el apoyo de :

MUSEO DE ARTE COSMOPOLITA

MUSEOS
MUSEO CENTRAL DE CUERPO MIA
"Don Placido y Placido" - 1999

CONARTE

Auditorio Cora Ferro Calabrese

TRAMAS DE LA MEMORIA

EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO

ESCAMEZ

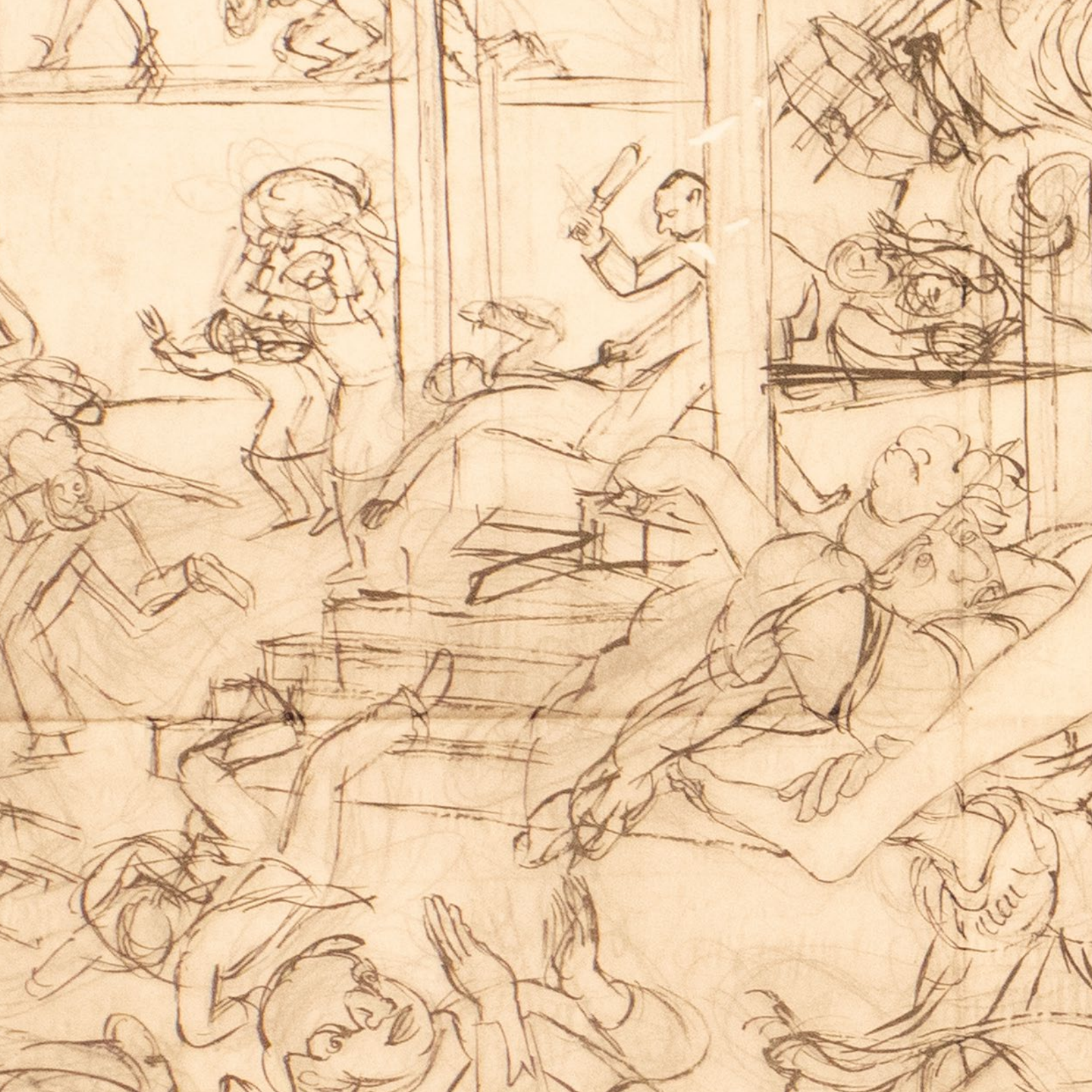
Con un generoso gesto, el año 2015 Julio Escámez donó a la Universidad Nacional una importante colección de obras propias y múltiples testimonios de su trayectoria de vida como ser humano y como artista. A través de ella, ha compartido su visión de mundo, su enorme capacidad intelectual, su compromiso 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.

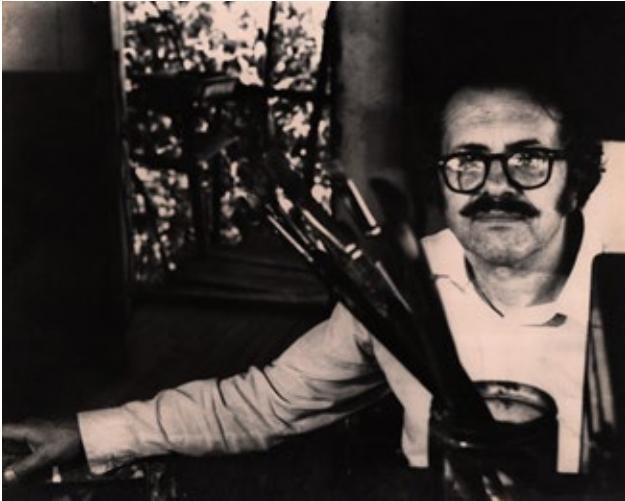
Acercarse a los documentos, textos e imágenes que conforman esta colección implica el privilegio de dialogar con un creador excepcional que no cesa de sorprender ante su extraordinaria capacidad de hacer, su vocación transdisciplinar y su devoción por el conocimiento. Una obra inmensa que, por demás, es reconocible desde la espontaneidad de un trazo inconcluso o una nota al pie que revela la prolijidad 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.

Asu trabajo artístico en Costa Rica corresponden 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 en el 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

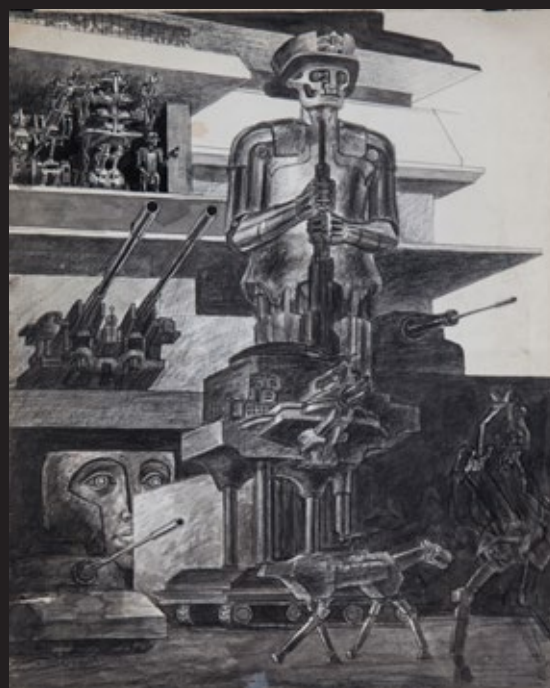

Sin título | Sin Fecha
Boceto | 15.5 cm x 36 cm

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 intelegibles, 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.

JULIO
Escuela
San Mateo y San Carlos
Escuela de la familia
COLECCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

Embajada de Chile

TRAMAS DE LA MEMORIA

EL UNIVERSO CREATIVO DE JULIO

ESCAMEZ

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 incrementado 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

PABLO NERUDA

ARTE DE PÁJAROS

LOSADA

PABLO NERUDA

ARTE DE PÁJAROS

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

