

Gracia Barrios (Santiago, 1927)

© Gracia Barrios.
Foto: Miguel Etchepare

I. Ficha técnica

Título obra

América no invoco tu nombre en vano

Fecha de creación

1970

Ciudad/ País creación

Santiago, Chile

Técnica

Técnica mixta sobre tela

Material

Tela sin preparación sobre bastidor de madera, látex y óleo

Dimensiones

160 x 301 cm

Colección MAC / Restaurada

II. Reseña de la obra

América no invoco tu nombre en vano la conformaban originalmente tres paneles, siendo el de la Colección del MAC el segmento central. Uno de los laterales forma parte de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y se presume que el otro quedó en La Habana tras su participación en el Encuentro Chile-Cuba en 1971. Esta obra fue presentada en un certamen organizado en el marco del encuentro cultural *América no invoco tu nombre en vano* realizado en 1970 en Santiago.

III. Citas bibliográficas sobre la obra

“Mi inspiración siempre ha sido un testimonio de la vida. Desde chica, mis garabatos eran figuras humanas. Aunque dibujara con un clavo en una muralla de adobe, era una figura humana. EL hombre ha sido el centro de mi obra. Y me gusta pintar multitudes, me gusta la gente. Yo le tengo cariño a mis semejantes. Para mí es lo capital. Cuando empecé, era la figura humana. Después empieza la época del arte abstracto, con la inspiración de Picasso, yo terminaba la Escuela de Bellas Artes. Uno abstrae el natural, pero siempre basado en la realidad. Y vino la etapa informalista: pintaba torsos, con mucha materia, más abstractos, pero siempre torsos humanos, eran los años 60. En los 70, hice unos cuadros muy grandes, con mucha gente, muchedumbres, fue el reflejo del momento. (...) yo estaba apuntando a esa realidad, yo quería hacer arte latinoamericano, nunca he querido ni he podido hacer nada más. Para mí era y es esencial ser latinoamericana. (...)” (1)

“Un mundo tan explosivo y con tantas dificultades, especialmente en nuestra América Latina, el artista ya no se interesó en representar una realidad intimista o en ejecutar una pintura esteticista o formal. Le preocupó, en cambio, abordar los complejos problemas de la existencia para revelarlos sin tapujos.” (2)

“Su mirada no es registradora del instante ni actúa a modo de estímulo-respuesta; al contrario, es una mirada que se toma su tiempo no en mirar, sino en pensar sobre lo mirado y ello con profunda afectividad” (3)

“La obra de la artista Gracia Barrios ha tenido desde sus inicios un contenido político, traducido en lo que ha llamado “la pintura testimonio”. Un compromiso que estuvo atento a las transformaciones sociales que afectaron la realidad americana en las últimas décadas del siglo XX.” (4)

“Creemos que por su carácter social el arte y la cultura han de estar al servicio y al alcance de todos. En el futuro gobierno Popular por la voluntad mayoritaria del pueblo, las artes plásticas, la música, el teatro, la literatura, el ballet, el cine no serán más un privilegio sino un derecho inalienable lo mismo que el pan, la vivienda el trabajo, la seguridad social. Queremos hacer un arte que sea testimonio de las luchas y realidades de nuestro pueblo, un arte libre que no se deje colonizar; que sea rebelde y nuevo. Un arte valiente e insobornable. En las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que crearemos proliferarán los artistas y creadores populares. La miseria, la falta de educación y las nulas posibilidades asesinan hoy incontables talentos cuando recién brotan. La juventud necesita un hoy y no un mañana difuso de promesas (...)” (5)

- (1) Jurado, María Cristina. *El Arte ha sido el suelo de mi vida*. Revista Caras, 13 de abril de 2001. Pág. 132-133.
- (2) Ivelic, Milan; Galaz, Gaspar. *Chile Arte Actual*. Ediciones Universitarias de la Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1988, página 70.
- (3) IDEM, página 270.
- (4) Portal del Arte, sitio web -consultado 12 de enero de 2011-
<http://www.portaldearte.cl/autores/barrios1.htm>
- (5) (Declaración) *El Pueblo tiene Arte con Allende*. Texto. Santiago, agosto 1970. (En Archivo MAC, documentos de la Unidad Popular, Proyecto Bicentenario)

IV. Reseña de la artista

Artista que desde joven manifiesta un claro interés por las artes visuales, iniciando su formación tomando clases con el artista Carlos Isamitt, luego en su etapa de estudiante secundaria asiste a cursos vespertinos en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, lo que define su gran pasión; el dibujo y la pintura. Prosiguió su formación como estudiante regular de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre los años 1944 y 1949.

En la Escuela de Bellas Artes fue estudiante de Augusto Eguiluz y Carlos Pedraza, pero fue Pablo Burchard como profesor, quien ejerce una influencia decisiva en su formación artística, delineando el posterior desarrollo de su pintura.

En 1946 Formó parte del Grupo de Estudiantes Plásticos de la Universidad de Chile(GEP), alumnos descontentos con la formación que recibían en la institución, teniendo en común el interés por ampliar sus conocimientos en el ámbito del arte mundial y definir nuevos horizontes para la plástica nacional, más allá de la formación que entregaba la Universidad.

En los años 60 forma parte del grupo SIGNO, integrado por Alberto Pérez, José Balmes y Eduardo Martínez Bonati. SIGNO trabaja bajo la idea de realizar un arte informalista¹ con carácter instintivo, que se centra en lograr un nuevo lenguaje plástico dando importancia a la materia pictórica en sí misma, desdeñando la representatividad y ampliando el concepto de cuadro.

Como docente universitaria, desarrollo clases en la Universidad de Chile, iniciando su carrera de mayor trayectoria en 1953 donde pasa de ayudante a profesora ejerciendo además, diversos cargos hasta 1973, luego entre 1986 y 1993 fue nombrada como profesora visitante en la Pontificia Universidad Católica, pero también trabaja en la Universidad Arcis y Finis Terrae, siendo esta la última casa de estudios donde ejerce.

La obra de Gracia Barrios, se enfoca principalmente sobre las diversas actividades humanas presentes en la vida cotidiana y es por esos motivos que su mirada es reflexiva y con profunda afectividad frente a esos temas. Su pintura ha transitado desde la figuración hacia la abstracción, evolución que fue producto de una disciplinada investigación dentro de la obra, y que buscó la

¹ Se denomina *Informalismo* al movimiento pictórico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense.

mejor fidelidad entre la estética y el mensaje contenido, con ello refleja su compromiso con la contingencia y el entorno social. Es por esos motivos que durante los años 70 su pintura comenzó a tener un enfoque mucho más político, aparecieron cabezas recortadas, pobladores en masa marchando o expectantes, reflejo de un período de participación y gran revuelo social.

Algunas obras que dan cuenta de su lenguaje de trabajo:

Figura entre plantas, 1957.

Acontece, 1967.

América no invoco tu nombre en vano, 1970.

Sin título, 1971.

Represión, 1976.

De la calle 1, 1984.

Paisaje urbano, 1987

Figuras, 1991.

V. Links consultados

<http://www.artistasplasticoschilenos.cl>

<http://www.portaldearte.cl>

<http://www.premioaltazor.cl/gracia-barrios/>

<http://www.m100.cl/pages/archivo.php> (Ver año 2002)