

CECILIA VALDÉS URRUTIA

La gran pintura sobre la "Primera Escuadra Nacional", de 1911, de Thomas Somerscales —que se ubica en la testera del antiguo Congreso— fue testigo de las propuestas refundacionales de la primera Convención Constitucional. Frente a esa obra patrimonial —de la que varios tal vez desconocen su autoría— volverá a reunirse el próximo consejo que se elegirá el 7 de mayo. Mientras, cinco días antes, la Corporación Cultural de Lo Barnechea, dirigida por la gestora cultural Alejandra Valdés Raczynski, inaugurará una completa e innovadora exposición sobre el reconocido artista inglés que vivió en Chile.

Somerscales es considerado el mejor marinista del país, con sus pinturas de barcos en el puerto, en altamar y batallas navales. "Y es uno de los tres pintores de la historia de Chile más valorados internacionalmente, junto a Rugendas y Charton de Trenville. Su obra se transa a precios internacionales, algo muy poco común en la escena nacional", precisa el curador de la muestra, Pedro Maino.

El artista inglés se formó en Chile como pintor. "Era profesor de dibujo en la Armada Británica y durante un viaje enfermó y el barco recaló en Valparaíso. Ingresó al colegio Mac Kay para hacer clases de dibujo y de otras materias". Pero Somerscales había pasado antes por Valparaíso, en 1863, y fue entonces cuando compró su primera caja de acuarelas, según relata Paulino Alfonso: "Hacia la Pascua de Navidad tuvo al desembarcar la pavorosa noticia del incendio de la Iglesia de la Compañía, ocurrido días antes en Santiago...". En el puerto adquirió una cajita de colores a la acuarela para lo que sería uno de sus primeros ensayos de arte", que tanto aportarían al país.

Sus marinas protagonizan la historiografía pictórica y sus sugerentes y hermosos paisajes integran las mejores colecciones. En Inglaterra hay obras suyas en la Tate y en otras entidades de Londres. La Corporación Cultural de Lo Barnechea, en una línea de rescate patrimonial, invitará a redescubrir facetas y obras del reconocido artista que pintó nuestra geografía y paisajes. Algunas de las 29 importantes piezas provienen de museos e instituciones públicas y varias de colecciones privadas. "Un hecho que pone en valor a los coleccionistas, donde se encuentra la gran mayoría del patrimonio pictórico nacional. Será una oportunidad bastante única para verlas, porque quizá haya que esperar 20 años más para volver a reunirlos", afirman Pedro Maino y Alejandra Valdés.

Se exhibirán paisajes que fueron un referente directo para lúcidos alumnos suyos, que él escogió para su escuela privada, como Enrique Swinburn y Alfredo Helsby. Mostrarán sus finos dibujos de paisajes que hizo antes de llegar a Chile. Y entre las pinturas llegan el conocido "Combate naval de Iquique", del Museo de Bellas Artes; "El amanecer en el valle de Aconcagua", "Paisaje rojo" o "Llay llay", que dan cuenta de su tránsito por la historia y geografía del país", agrega el curador Pedro Maino Swinburn.

El aporte de sus marinas

—Hay numerosos Somerscales en museos, bancos y en colecciones privadas, ¿qué criterio usó para la selección?

"Hicimos un catastro lo más amplio posible —con la ayuda del mayor experto en Somerscales, Patricio Tupper— y el criterio fue equilibrar las pinturas de marinas y las de paisajes. Pero, finalmente, podremos exhibir las obras que están disponibles porque hay colecciones privadas y públicas que están sujetas a ciertos criterios que dificultan el préstamo. Por supuesto, quisimos contar con obras de Valparaíso pero el concejo municipal no accedió. El Museo Baburizza, por ejemplo, suele colaborar, pero tiene casi el 100 por ciento de su obra expuesta y en ello los Somerscales son fundamentales".

—¿Maneja alguna nueva tesis para la exposición en Lo Barnechea?

"La nueva disposición de las obras y las que se exhibirán por primera vez generarán nuevas miradas. Habrá una diversidad de técnicas y géneros, se podrá ver el proceso de obra. Y lo novedoso está en que hacemos una mirada equilibrada entre ambos géneros en que Somerscales trabajó: paisajes y marinas. Un punto muy interesante de la muestra se relaciona con la tradición de pintores viajeros. Somerscales partió primero como dibujante de paisajes y se mostrarán dibujos que hizo antes de llegar a Valparaíso. En ese cuaderno están los lugares donde él llegó y aún no dibuja marinas".

—¿Cómo fundamenta que Somerscales sea considerado el mejor pintor de marinas de Chile? Usted es más crítico, ¿lo comparte?

"Antes de él habían algunas obras de marinas, como esa conocida "Vista de Valparaíso", de Rugendas. Pero quien se ocupó de manera casi exclusiva al tema fue Thomas Somerscales. Sus pinturas tienen un valor iconográfico histórico. Él

"Paisaje en rojo", 1888. El aporte plástico es notable en este género pictórico que cultivó Somerscales.

VALIOSA EXPOSICIÓN | Inaugura Corporación Cultural de Lo Barnechea:

Una nueva mirada a los paisajes y marinas de SOMERSCALES

Es uno de los tres artistas de la historia del arte nacional más valorados en el exterior. Y se le considera el mejor marinista del país. La exposición que se abre en Lo Barnechea, el 2 de mayo, mostrará pinturas y dibujos, de colecciones públicas y privadas. En tanto, el próximo Consejo Constitucional sesionará ante un imponente cuadro de Somerscales.

"Combate naval de Iquique". Había dibujado antes la Esmeralda y esta pintura lo consagró.

Dibujo de paisaje, anterior a su arribo a Chile. Se exhibirán varios de ellos.

"Sierra Velluda", Somerscales. Sus pinturas de paisaje hablan de su recorrido por la geografía del país.

Paisajes, Helsby, Swinburn

—Somerscales dibujó primero paisajes y tiene pinturas notables de vistas del Aconcagua, Valparaíso, nocturnos

"A mi juicio, el valor pictórico de los paisajes es superior al de las marinas; es decir, en términos estrictamente plásticos, pondero más el paisaje que las marinas.

—Su pintura de marinas fue discutida por algunos

"Uno de sus mayores detractores fue Juan Francisco González, quien en ese tiempo era considerado un "pintor mendigo". Y mientras González era bastante creativo para defenderse de lo que llamaban los pintores vagabundos, Somerscales y sus discípulos gozaban de enorme prestigio y éxito comercial. González decía que Somerscales era pulcro, pero veía en sus marinas un trabajo desapasionado y comercial. Eso puede discutirse. Pero en los paisajes es distinto, en las vistas del Aconcagua y los nocturnos. Y fue Somerscales y no Juan Francisco González quien le enseñó a Helsby a pintar del natural. Somerscales se relaciona con una tradición inglesa romántica".

—¿Con Turner?

"Sí".

—Los discípulos de Somerscales le copiaban. El mismo Helsby o Swinburn, pero especialmente Casanova Zenteno.

"Casanova Zenteno reclama el lugar del discípulo y lo imita en su condición de marinista. Pero Helsby y Swinburn desarrollaron una carrera más versátil. Reconozco en algunos nocturnos y en la bahía de Valparaíso una clara lección de Somerscales en Swinburn; sin embargo, Helsby y Swinburn son más románticos, expresan temperamento. La pintura de paisaje se inscribe en una cierta tradición de la época y es lo que tratan de hacer. No

se ve en otros en otros pintores en Chile. Los nocturnos no eran una práctica común aquí. No niego la relación entre maestro y discípulo. Pero, además, Enrique Swinburn y Alfredo Helsby le dejaron el género comercial de la pintura naval a Somerscales".

Procedencias, falsificaciones

—¿Somerscales tuvo mecenas?

"Recibía encargos en forma permanente. Y el Estado lo coronó como pintor oficial con la pintura que preside el antiguo Congreso. El se había ido de Chile con la revolución de 1891 y la hizo en Inglaterra. Volvió a instalarla en 1911. Después tuvo varios retornos a Chile, un ejemplo es para el "Zarpe de la primera escuadra".

—¿Falta un catastro más completo de su obra?

"Es una tarea en la que estamos embarcados en la página de pinturachilena.cl. El libro de Patricio Tupper es muy completo, pero no todo está fotografiado".

—¿Qué sucede hoy con Somerscales en Inglaterra?

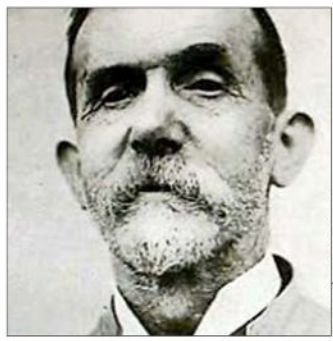
"Se han movido últimamente algunas obras suyas. Hay pinturas que tienen precios internacionales, como sus marinas. Junto a Rugendas y Charton alcanzan los precios más altos, después vienen Gordon, Subercaseaux, Lira...".

—¿Y qué ha pasado con las falsificaciones? Han caído hasta bancos en la compra de pinturas falsas del autor inglés.

"Es algo que ronda a toda la pintura chilena. Hay que difundir y transparentar la escena. En mi opinión, una manera de intentar acabar con las falsificaciones es conocer la procedencia. Los investigadores tratamos de hacer un trabajo fino y profundo para evitar una falsificación, pero desde los años 90 se omiten los nombres del propietario por motivos de seguridad".

"Off Iquique". Sus barcos, veleros y batallas protagonizan la iconografía histórica.

El profesor, marino y destacado pintor inglés Thomas Somerscales (1842-1927).

construía sus obras a partir de los barcos que conocía y de los testimonios que iba recogiendo. Thomas Somerscales se ocupó de buena parte del imaginario de la historia naval chilena".

—¿Tiene algún comentario sobre el valor plástico de sus marinas?

"No me detendría en detallar las virtudes plásticas en sus marinas porque considero que no hay una innovación ni en el uso de la luz ni el color del agua. Él recrea la época con un cierto rigor y conoce mucho de navegación y de barcos, porque trabajó en la Armada británica".

"Nocturno", Somerscales. Lúcidos discípulos, como E. Swinburn, se inspiran en él.

—Un hecho clave para convertirse en el famoso pintor de marinas fue que le pidieron recrear la "Esmeralda" en el Combate Naval de Iquique.

"Sí. Es un dato que recoge Patricio Tupper en su libro del artista (el más completo existente). Relata que cuando llegó la noticia del hundimiento de la 'Esmeralda', se acercaron a Somerscales sabiendo de sus conocimientos y que había dibujado antes al 'Huascar' y la 'Esmeralda', para pedirle que recreara esa batalla. Ese primer encargo causó tal conmoción y éxito que vinieron luego muchísimos encargos. Ese hecho lo llevó a convertirse en pintor de marinas casi exclusivamente. Y empezó con la pintura, pues antes era casi solo acuarelista".

Maino recuerda una entrevista que le hicieron a Helsby "en que habla de su período con Somerscales recordando que de él viene la vertiente de acuarelista. En esa entrevista, Helsby reconoce a Somerscales como su primer maestro (publicada en noviembre de 1930, en la revista Arquitectura y Arte Decorativo)".