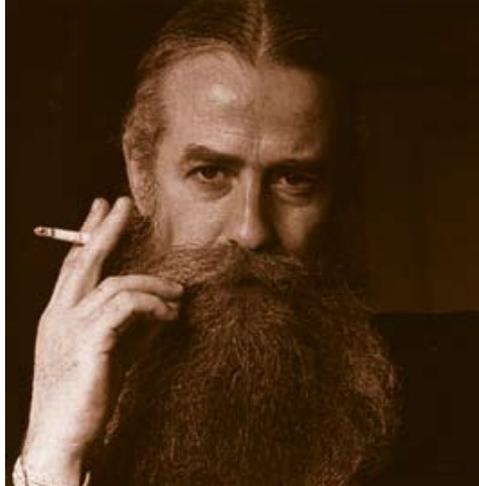

FRANCISCO J. SMYTHE Y SU PAISAJE PICTÓRICO

[FRANCISCO J. SMYTHE AND HIS PICTORIAL LANDSCAPE]

Francisco J. Smythe (1952-1968)

resumen_ Una reunión de escritos sobre la obra de este artista plástico chileno, que formó parte activa de la Escena de Avanzada de los setenta y que fuera parte de la Transvanguardia Italiana de los ochenta habitando desde Florencia. Un análisis de su evolución y de su contra evolución, desde la experimentación hasta la vuelta a la pintura. El autor pretende un diario de viaje desde Santiago - Florencia - Santiago bajo la interacción de dos sistemas espaciales: cósmico y local, como una percepción conceptual del mundo.

palabras clave_ escena de avanzada | transvanguardia | arte y sensualidad.

abstract_ A collection of literature about the work of this Chilean visual artist, who was an active part of the neo-avant-garde movement of Chile in the seventies and who was also part of the Italian trans-avant-garde of the eighties while living in Florence. His evolution and subsequent counter-evolution, from an experimental phase to his return to painting, is analyzed. The intention of the author is to present a Santiago-Florence-Santiago travel journal under the interaction of two spatial systems—cosmic and local—as a conceptual perception of the world.

keywords_ Chilean neo-avant-garde movement | Italian trans-avant-garde | art and sensuality.

En la madrugada del 23 de noviembre de 1998 fallece, en Santiago de Chile, el artista Francisco J. Smythe, a la edad de 47 años. La inauguración de su última exposición se realizó dos días después, en la Fundación Telefónica. Trabajó en ella hasta algunas horas antes de que su vida se extinguiera, tras sufrir una larga enfermedad que fue minando su físico pero sin perder esa arrolladora capacidad de crear el mundo mágico que cada una de sus obras encerraba y que no era otra cosa que la alegría de vivir que trajo de Italia, cuando el arte chileno estaba marcado por el dolor de la dictadura militar, con sus torturados, asesinados y desaparecidos; un arte que se pintaba gris y ocre, de profunda tristeza y melancolía.

Smythe había nacido en 1952 en Puerto Montt, estudió con los jesuitas en el colegio San Francisco Javier y se trasladó a Santiago en 1970 para entrar a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, licenciándose en 1974, ejerciendo allí la docencia hasta 1981. Se instala en Florencia, Italia, frecuentando seminarios y charlas en el Istituto di Storia dell'Arte y en la Escuela de Arquitectura de esa ciudad. Su llegada a Italia en 1978 ya venía con una experiencia compleja de las vivencias de la vida y de la pintura. Como estudiante había sido el más destacado de su generación y como docente dejó huellas profundas en pocos años. Había participado en la Escena de Avanzada en sus comienzos. Pasó a integrar en forma activa la vanguardia que fue prohibida a comienzos del régimen militar, ayudando a reponer ese vacío. Después viaja y se adhiere a la tendencia internacional, pero siempre fue un autónomo, en su constante búsqueda por agrandar su espacio de libertad personal. "El hacer un cuadro o una

escultura es lo que menos me importa; el artista ante todo es un cerebro que opera con diferentes materiales", (1) me decía en una entrevista en 1991 para la revista Diseño. Siempre desmitificó el formato, como una manera de pensar, de conceptualizar, que está relacionada con la posibilidad de crear sin límites. Siempre se habla en su obra de una continuidad; fue su búsqueda, que la hizo como un viaje de aventuras. Se trata de una comunicación con el pensamiento y con el universo. Creía en la relación del hombre con la naturaleza, y en su obra, esa relación se da a través de los símbolos y los signos. Fue creando una especie de alfabeto recogiendo diferentes aspectos de distintas civilizaciones, para crear un lenguaje autónomo y reconocible en cualquier latitud; una iconografía reconocible por cualquier persona. "A qué tribu perteneces tú; a qué tribu pertenezco yo". (2) Él pensaba que todos somos parte de una tribu nómada que pertenece al mundo y sigue un hilo secreto que une a todas las civilizaciones, a la historia y al pensamiento. Y la idea de viajes tiene que ver con su manera de ver las cosas. Como si fuera un cronista, iba recuperando los símbolos.

La década de los ochenta es su vuelta a la pintura. Y de alguna manera es el tripulante de una nave imaginaria que va tomando apuntes de todo lo que ve: colores, secretos, misterios, sensaciones, sugerencias... Con el tiempo su comunicación con el manejo de los símbolos se volvió más desenvuelta.

Mientras los artistas de su generación siguieron caminos distintos, como Dittborn, Leppe y Dávila, con los cuales nunca más tuvo contacto, Smythe

1- Enigma | 1989 2-Enigmático | 1989 3-Trait d'union | 1989

20 años de creatividad | retrospectiva | museo nacional de bellas artes | santiago

se fue integrando cada vez más a la “inteligencia florentina”, a la vida del lugar, a la poesía visual de Eugenio Miccini, conoce y admira la obra de Schifano, que le propone el modelo de la transformación en flagrante pictorialidad de la más variada y general imaginaria contemporánea. La obra de Twombly lo estimula a retomar confianza con la gestualidad directa, inserta en las pulsiones más interiores y cargadas de implicaciones de la memoria, pero fuera de pensamientos descriptivos y de dispersiones en una narratividad demasiado explícita. (3)

Todos factores favorables a la progresiva conquista de una mayor libertad, que ya se veía en el primer tiempo de Smythe con la manipulación gestual y cromática de la fría imagen entregada por la fotografía y la reproducción tipográfica, agregando significado al significado, espesor al espesor. Existe allí toda una tensión entre el documento y la creación. Por eso se hace inevitable la aplicación exclusiva de la pintura, ya no por inclinación formal, sino que para dar cuerpo a una visión más urgente, llena de implicaciones existenciales, de profundidades pasionales, pero también de su propia memoria, de nostalgias de emotividad, con el acto de pintar como acto lleno de júbilo.

Smythe ha llegado a una madura originalidad, que mira al mundo pero que tiene una directa relación con la tierra de origen, que se concreta en imágenes alusivas a la memoria de este singular país andino. Ahí está la isla de la felicidad, pero también es, como escribe tan certeramente Eugenio Miccini, el poeta visual, “un no-lugar: pero no un no lugar que es lugar por excelencia, porque el gesto que interrumpe el continuum en su contexto es político, intuye una polis, una isla gobernada por la armonía, opuesta a la disolución del mundo”... He allí la “Geografía Phantastika e Imaginaria”, de Smythe, que para citar aún más a Miccini, un artista habla de un artista, “con su topografía imaginaria elude todo preciso referimiento: no hay algún punto en el cual sus mapas coinciden con la geografía real. O mejor, el punto está fuera, a pesar de cualquiera aproximación imitativa; en una región

aventurosa donde los signos de un viaje han sido invertidos, son signos de memoria, huellas del tiempo”. (4) Una geografía, en resumen, en la cual no hay descubrimiento, sino maravilla, es decir, un tiempo reencontrado y marcado a través de las imágenes.

Y las señales y referencias universales son resueltas por la imagen-pintura. La isla-tierra es la fertilidad, y el plátano y la manzana respectivamente, el masculino y el femenino y por lo tanto también el erotismo; la sensualidad, el factor primario de la obra de Smythe. (5) Hemos visto recientemente expuestas en una galería en Santiago una recolección de obras, la mayoría menores, lo que ha motivado a numerosos coleccionistas privados a realizar la exposición “Francisco J. Smythe desde las colecciones privadas”, que organiza la Escuela de Arte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales para el segundo semestre de este año. Esa será una ocasión para que teóricos e historiadores del arte revisemos su herencia y futuro de ella. Su obra no se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes como tampoco en el Museo de Arte Contemporáneo, lo que en Chile no es extraño, pues no existe tampoco la obra de Jaar, Leppe, Dittborn, Díaz, Tacla, Dávila o Altamirano entre las grandes ausencias en estos dos centros fundamentales de la preservación del arte contemporáneo, que tienen la obligación de exhibirlos en forma permanente a todos los chilenos y extranjeros que nos visitan. [180](#)

Hernán Garfías _Diseñador Universidad Católica de Valparaíso. Estudios de diseño en Escuela Massana de Barcelona, España. Cursos en Francia, Italia, Gran Bretaña. Director de Revistas “Diseño”, “Casa Diseño”, “Diseño etc.!” y “Mercado y Publicidad”. Conferencista en Barcelona, Milán, Toronto, Estocolmo, Buenos Aires. Premios: Pericles de Fundación CAYC, Argentina; Mauricio Amster, Chile; Crítico Latinoamericano del Año, Asociación de Críticos de Argentina. Miembro del Consejo Asesor del Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago. Representante en Chile de la Asociación Internacional de Críticos de Arquitectura CICA. Presidente de QVID (Asociación Chilena de Empresas de Diseño) (1996-1997). Director Escuela de Diseño U. Diego Portales (1995-1999). Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Bellas Artes de la Universidad Diego Portales (1999-2001).

Actualmente es Director de la Escuela de Arte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, Director de la Revista Nuevo Diseño y Socio de la Tienda Nuevo Diseño Hecho en Chile.

Graduated as a Designer from the Catholic University of Valparaíso, Garfías studied design at the Massana School in Barcelona, Spain. He has taken courses in France, Italy and Great Britain. He is director of the magazines Diseño, Casa Diseño, Diseño, etc.!, and Market and Advertising. He has given lectures in Barcelona, Milan, Toronto, Stockholm and Buenos Aires. Awards: Pericles Award from the CAYC Foundation in Argentina; Mauricio Amster, Chile; Latin American Critic of the Year, Argentine Association of Critics. He is a member of the Board of Directors of the National Museum of Fine Arts in Santiago and represents Chile in the Comité International de Critiques d'Architecture (CICA). He served as the president of the Chilean Association of Design Companies (QVID) from 1996 to 1997, as director of the School of Design of Diego Portales University from 1995 to 1999, and as Dean of the Diego Portales University Department of Architecture, Design and Fine Arts from 1999 to 2001.

Garfías is currently the director of the School of Art, in the Department of Architecture, Design and Fine Arts at Diego Portales University, and is the director of the magazine Revista Nuevo Diseño and a partner of the Made in Chile New Design Shop.

> CITAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hernán Garfías, “Los Símbolos de Francisco J. Smythe”, págs. 54 a 57, revista Diseño N°7, mayo-junio de 1991, Ediciones Hergar, Santiago, Chile.
2. Hernán Garfías, Homenaje a Francisco J. Smythe, págs. 50 a 57, revista Diseño Etc. N°56, diciembre de 1998, Santiago, Chile.
3. Catálogo Diario de Viaje III, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, septiembre 1994.
4. Francisco J. Smythe, Veinte Años de Creatividad, libro editado por Hernán Garfías en 1992 y que sirviera de catálogo para la Retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, Chile.
5. Catálogo Diario de Viaje II, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali, Colombia, texto de Luciano Caramel, que sirviera de presentación del catálogo Opere 1985-87, Ediciones Galleria Mazzochi, Parma, Italia, 1987.