Trabajo de Investigación Apreciación Artística

CCOMP.3-1

Jesús Erick Vera Callme :: jesus.vera@ucsp.edu.pe

Contenido

*	Nombre del Artista	2
*	Biografia - I	3
*	Biografia - II	4
*	Obras Artisticas	
*	Descripción de una obra	6
*	Conclusiones	
*	Bibliografia	٤

José Gil de Castro

Pintor de Libertadores

Biografia - I

<u>José Gil De Castro y Morales</u>, Pintor de origen peruano, también conocido por el sobrenombre de <u>El Mulato Gil</u>, nacido en Lima en <u>1785</u> y fallecido en la misma ciudad en <u>1841</u>, destacó como <u>retratista</u> de personajes célebres de la época, especialmente políticos y militares héroes de la Independencia hispanoamericana, que pintó dentro de un estilo neoclásico-colonial.

De <u>orígenes humildes</u> <u>y mestizos</u>, poco se sabe con certeza sobre los datos biográficos y de la apariencia física de este **pintor colonial**, debido probablemente a la costumbre de los artesanos de la época de permanecer en el <u>anonimato</u>.

Gil de Castro se habría avecindado en Chile hacia el año 1810 para cumplir con deberes militares. Encontró aquí un ambiente propicio para dedicarse tanto a la <u>pintura religiosa como a los retratos militares y de las clases adineradas</u>, de gran demanda en la naciente República. Su nombre ha pasado a la historia como autor de retratos oficiales de grandes personajes de la época de la Independencia, de los cuales los más famosos son los de <u>Bernardo O´Higgins</u>, José de San Martín y Simón Bolívar.

En 1816 ya había sido nombrado <u>Maestro Mayor del Gremio de Pintores.</u> Sus lazos con Chile se reforzaron al casarse en 1817, con María Concepción Martínez, y al obtener diversos nombramientos militares, fue oficialmente nombrado <u>cartógrafo</u>, <u>topógrafo</u> <u>y capitán del Cuerpo de Ingenieros</u>, <u>cosmógrafo</u> <u>y proto-autografista</u> del director supremo Bernardo O'Higgins y se le concedió ser miembro de la Legión del Mérito.

Mantuvo gran amistad con el General Bernardo O´Higgins, debiéndose a él los más logrados retratos del prócer. Gil de Castro se convirtió en el gran <u>retratista de las campañas de los Ejércitos Libertadores de Sudamérica y en consecuencia, del paso de la Colonia al periodo de la República.</u> En 1820 O'Higgins lo nombró Segundo Cosmógrafo, miembro de la mesa topográfica y Proto-Antigrafista del Supremo Director.

De acuerdo a las fechas de sus cuadros, el pintor permaneció en Chile hasta 1825. A partir de ese año, solo se conocen obras firmadas en Lima que corresponden a <u>retratos</u> <u>de las damas más importantes y elegantes de la sociedad peruana.</u>

Biografia - II

<u>El óleo es la técnica fundamental en la obra del Mulato Gil</u>, quien se aplica temáticamente a realizar retratos de la aristocracia y de los grandes políticos y militares de la época de la Independencia en América Latina, en un estilo cercano al <u>neoclásico-colonial</u>.

Durante la <u>época</u> <u>colonial</u> el arte estuvo regido por las directrices propias de la evangelización católica, reflejada en innumerables <u>representaciones</u> <u>de escenas</u> <u>bíblicas</u>, de Cristo crucificado o de la Virgen, durante el período de <u>Independencia</u>, el arte cambió su temática, con el doble fin de asentar una nueva <u>identidad cultural</u> para los países nacientes, y <u>funcionar como documento</u> de los hombres y mujeres que participaron de ese proceso histórico. En ese nuevo marco se inserta la obra del peruano José Gil de Castro, quien asumió el papel de <u>testigo ocular de la Revolución en Latinoamérica</u>, a través de Retratos de los <u>personajes que encarnaban los nuevos ideales</u>.

Con el fin de <u>ensalzar a aquellas figuras</u>, convirtiéndolas en modelos que objetivamente pasarán a la historia como <u>héroes</u>, el pintor claramente debió asumir, aunque con <u>residuos de los parámetros coloniales</u>, <u>el estilo y las técnicas del Realismo</u>, <u>como el modo de apropiarse de los rasgos esenciales y característicos de las personas</u>.

Para la <u>composición del cuadro</u>, Gil de Castro <u>determinaba los rasgos y rictus propios</u> del rostro elegido, así como la estructura del cuerpo, y posteriormente elegía el ambiente adecuado. Entonces, una vez captada la fisonomía del personaje, el pintor lo vestía de acuerdo al rol y condición del éste, <u>bajo los imperativos de la moda francesa</u>, tan de moda durante la época de la <u>Ilustración</u>. Luego, el <u>escenario era compuesto por fragmentos</u>, es decir, el pintor elegía el espacio y los objetos que mejor representaran al modelo, y después los traducía uno a uno, integrándolos en el todo de la pintura, aunque esos objetos provinieran de contextos diferentes.

<u>De este modo, el retrato no es realista por completo, pues el pintor inventa una atmósfera simbólica, que funciona más como alegoría, que como captura de lo inmediatamente visible.</u>

El pintor, consciente de que <u>su obra no es copia fiel de la persona</u>, sino una <u>interpretación</u> <u>pictórica cargada de misterio</u>, se sitúa como un <u>verdadero artista moderno y, sobre todo,</u> como el Padre del Género del Retrato en Chile.

Obras Artísticas

Jose Olaya. 1828. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ministerio de Cultura del Perú.

Simón Bolívar, 1826 - 1830 Óleo sobre tela. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Ministerio de Cultura del Perú.

Santa Isabel, reina de Portugal, 1820 Oleo sobre tela. Museo de Arte Colonial de San Francisco, Chile.

Descripción de una Obra

Título:	"Simón Bolivar"
Estilo:	"Neoclasico"
Tamaño:	208 x 134 cm
Técnica:	"Óleo sobre tela"
Duración:	10 de agosto de 1826-1830

Importancia: ☐ La obra de José Gil de Castro es una consumación simbólica de los procesos de Independencia de los países latinoamericanos. □ El pintor demuestra que por su importancia y su "ojo testigo" en el momento de la Independencia. ☐ Demuestra también su extraordinaria capacidad para registrar a prácticamente todos los líderes importantes del proceso. ☐ Son pinturas que tienen 200 años, pero siguen vigentes. En nuestros países no hay escolar que no haya crecido con una imagen de Gil de Castro, han formado el imaginario nacional (laminas escolares). ☐ José Gil de Castro recibió el encargo de un retrato de cuerpo entero del Libertador luego de <u>haber</u> <u>pintado</u> <u>una</u> <u>serie</u> <u>de</u> bustos a partir de versiones anteriores. ☐ Bolívar encargó un retrato de cuerpo entero al pintor que había regresado a Lima reconocido como el primer retratista de San Martín, O'Higgins y los oficiales del Ejército de los Andes. ☐ Bolívar tuvo una activa participación en las decisiones del pintor respecto a cada uno de los detalles de estos retratos, que podrían calificarse de <u>estratégicos</u> dados su destino y la inflexión que introducen respecto a todas sus representaciones anteriores. ☐ El retrato de Bolívar significó un símbolo de unión de pueblos en esos años de búsqueda de la independencia (en la actualidad también).

Conclusiones

chilena, porque fue el encargado, por medio de sus numerosos retratos, de dejar <u>testimonio</u> <u>visual</u> de la apariencia física de importante personalidades nacionales.
José Gil de Castro es también fundamental, porque se ubica como puente entre el <u>antiguo método colonial de pintura y el nuevo estilo neoclásico</u> preponderante en Europa, que se adecuaba al espíritu independentista.
En sus obras se pueden identificar elementos propios de un proceso de migración de lo colonial a lo neoclásico Francés (composición racional de naturaleza simbólica con toques personales del artista para alegorizar la obra), y su influencia de la Ilustración.
Es un pintor que ha sido distintamente valorado en cada país, pero que con este e <u>sfuerzo colectivo</u> podemos empezar a mirarlo como el <u>verdadero pintor latinoamericano</u> que es.
José Gil de Castro, es un artista en el cual se aplica el dicho <u>"profeta en tierras lejanas de la suya".</u>
Gracias a sus obras, podemos <u>rememorar cómo fueron nuestros</u> verdaderos <u>héroes</u> , gracias a sus retratos podemos <u>acogernos a un sentido de unión nacional al reconocer la figura simbólica de cada prócer de la patria, de los libertadores y del sentimiento patriota.</u>

Bibliografia

- [1] BINDIS, RICARDO. "La Pintura Chilena desde Gil de Castro hasta nuestros días". Philips Chilena. S.A. Santiago, 1984.
- [2] IVELIC, MILAN / GALAZ, GASPAR. "La Pintura en Chile: desde la colonia hasta 1981. Ediciones Universidad Católica de Valparaíso.
- [3] ROMERA, ANTONIO. "Historia de la Pintura Chilena". Editorial Andrés Bello, Santiago-Chile, 1976. Cuarta edición.
- [4] MARIÁTEGUI OLIVA, RICARDO. "José Gil de Castro" ("El Mulato Gil") Vida y obra del gran pintor peruano de la libertad. Lima, Perú. 1981.
- [5] PEREIRA SALAS, EUGENIO. "Estudios sobre la historia del arte en Chile Republicano". Ediciones Universidad de Chile, Santiago 1992.
- [6] ROJAS ABRIGO, ALICIA. "Historia de la Pintura en Chile". Libro Audio Visión, tomo I. Banco Español Chile. Santiago, 1981.
- [7] "José Gil de Castro en Chile". Catálogo exposición retrospectiva Junio-Julio 1994. Ciclo Reactivando la memoria, Museo Nacional de Bellas artes.
- [8] Anónimo. La Historia sobre la Verdadera Imágen de Bolívar. [ONLINE] http://www.notiactual.com/la-verdadera-historia-sobre-la-imagen-de-bolivar/,
- [9] Rodrigo Alarcón. José Gil de Castro, el retratista de la Independencia. [ONLINE] http://radio.uchile.cl/2015/03/31/jose-gil-de-castro-el-retratista-de-la-independencia/
- [10] Anonimo. Gil de Castro, José (1785-1841). [Online] http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gil-de-castro-jose
- [11] Anonimo. José Gil de Castro. [ONLINE] http://www.portaldearte.cl/autores/gildecastro.htm
- [12] José Gil de Castro Pintor de libertadores. Natalia Majluf, Curadora, Directora Museo De Arte De Lima MALI. [ONLINE]

http://www.mnba.cl/gildecastro/662/articles-48940_recurso_pdf.pdf,

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39925.html,

http://www.lagaceta.com.ar/nota/600105/la-gaceta-literaria/retratos-jose-san-martin.html