

Entrevista a Eva Chávez

“La vida de Santos Chávez: el grabador mapuche, la naturaleza y su universo simbólico”

Por Sonia Martínez Moreno¹

Esta entrevista se realizó como parte de la recopilación de testimonios (fuentes primarias), para la realización de la tesis de magister “Rasgos de identidad: íconos mapuche en los grabados de Santos Chávez”, en octubre del año 2012.² Durante este proceso investigativo de la vida y obra del grabador, se realiza un análisis de corpus iconográfico de los grabados de Santos Chávez, los cuales se encuentran en el Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha. De esto, se analizan de forma cualitativa y cuantitativa 30 de las 100 obras de la colección, como parte de la discusión sobre los elementos simbólicos del mundo mapuche presentes en los grabados de Santos Chávez.

El propósito de entrevistar a la señora Eva Chávez, es conocer parte de la visión que el grabador de Tirúa tenía acerca del pueblo mapuche. La señora Eva fue la compañera de Santos durante 20 años. Ella fue testigo de cómo el mundo imaginario del artista era plasmado en las matrices de madera.

A través de las incisiones que realizaba con sus gubias sobre la madera, Santos iba recordando y perpetuando su infancia, pero también dando a conocer su identidad como descendiente mapuche. Por medio del arte visual, el grabador buscó unir su experiencia de vida en el sur de Chile inmerso en ese paisaje recóndito y mostrar parte de la cultura indígena.

¹ Licenciada en Arte de la Universidad de Playa Ancha y Magíster en Historia, con mención en Arte y Cultura, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Docente de Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado y Docente de Investigación de la Universidad Andrés Bello. Contacto: soniaandrea.m@gmail.com

² Martínez Moreno, Sonia Andrea, “Rasgos de identidad: íconos mapuche en los grabados de Santos Chávez”, Tesis de Magíster en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2013.

Hoy gracias al testimonio y la observación que tan delicadamente la señora Eva puso en el trabajo de su esposo, es que nos puede dar luces de lo que a Santos le interesó expresar en sus obras.

Preguntas sobre la vida del artista:

1. ¿Cuál fue la conexión del artista con el mundo mapuche en su infancia?

A Santos le gustaba mucho cuando los mapuche en la noche se reunían alrededor del fuego, a los niños realmente les gustaba escuchar a los más ancianos, los cuentos que la gente mayor sabía. Yo creo también que por eso tenía cosas así en sus obras, cuentos sobre el espacio y la naturaleza que los rodeaba.

Él contaba sobre los rebaños de cabritos y ovejas, pues aquel era su lugar, en el campo. Realmente no estaba acostumbrado a tener contacto con personas. Incluso, más tarde comentó que le faltaba contacto humano, más bien solo le gustaba interactuar con sus cabritas, entonces, empezó a llamarlas a cada una con un nombre, él las quería mucho, las cuidaba, cuando tenían heridas también tenía que tratar de hacer algo. Pero un niño con 7 u 8 años que va hacer, no tenía nada en ese tiempo., les hacía cariño, las alimentaba, ese era el tipo de relación que tenía, más con sus cabritos que con personas. A veces de la misma manera miraba hacia las estrellas y comenzaba a pensar e imaginar lo que pasaría cuando las cabritas saltaran, bailaran y cosas así, a modo de fantasía, un humor y una imaginación para plasmar sus queridas cabritas en sus grabados. Por lo tanto, no podríamos decir que retrata más parte de su vivencia en su niñez que el mundo mapuche en sí, su infancia tenía más relación con su vivencia como pastor, que como descendiente mapuche.

2. ¿Cuándo Santos en su juventud decide estudiar arte? ¿Busca de manera consciente representar al pueblo indígena de Arauco en sus obras o es algo que surge de manera espontánea?

Él salió de Tirua -en esa época de adolescente- porque tenía un patrón malo, y el hijo del patrón que protegía a Santos, le dijo una vez así: “Papá, si tú haces algo con Santos, va a pasar algo”. Entonces, Santos recordaba que esa vida era triste, sus hermanas trabajaban

como criadas en hogares, fue una vida muy dura para su familia, él como pastor de cabritos desde muy pequeño trabajaba en el campo. Fueron momentos difíciles, como niño debía lavar solo su ropa, su jefe no se preocupaba de él, ni siquiera porque era un niño. No le importaba si Santos tenía algo para alimentarse, era tanta la despreocupación que sus hermanas mayores decidieron sacar de ahí a Santos. Con un poco más de edad salió de Tirua a Concepción. Se impresionó con esta ciudad totalmente urbanizada en comparación a su pequeño pueblo, entendía que comenzaba otra vida. Él vivió de forma modesta muchos años, no tenía ni teléfono, realmente todo lo que tenía era para alimentarse y estudiar. Trabajó en hoteles pequeños lavando loza, en un taller de reparación de electrodomésticos y en muchos otros trabajos para poder sustentarse (Era mecánico, carpintero, pintor, jardinero, hizo de todo.)

Santos se interesó en aquella época por la música, como la música medieval, el barroco entre otras melodías, pero finalmente se dedicó a estudiar arte visual. Su profesor Julio Escamez, lo guió mucho, el talento de Santos fue descubierto por Nemesio Antúnez, ya que Santos le mostró unas obras y Nemesio sabía que tenía potencial y fue así como lo invitó a participar en el taller 99.

Anteriormente el Bellas Artes en Concepción, muchos profesores notaban que él tenía talento, pero Santos aun no se percataba, entonces le ofrecieron una beca en el Bellas Artes, a pesar de haber sido expulsado dos veces. Ahora bien, el problema él tenía es que ya no trabajaba más en el hotel, no tenía familia, el problema era que no tenía donde alojar en Concepción, porque era nuevo. Tenía el temor que no tuviera el suficiente tiempo y conocimiento para estudiar, ya que debía repartir los tiempos en trabajar para sus gastos diarios, y eso complicaba a Santos. Y por eso le costó mucho salir adelante.

En esa época comenzó a experimentar también pintando con óleo, incluso una vez usó el aceite de comida para pintar y mezclarlo con los pigmentos. Incluso, recordaba con humor que esos cuadros nunca se secaban, todo esto era parte de su aprendizaje.

A los 24 años comienza a dedicarse al arte, Santos mencionaba que realmente quería sacarse esa cosa académica, él quería realmente plasmar a su pueblo y a su infancia. Santos notaba que era distinto a sus compañeros, en su rostro dejaba notar que era descendiente mapuche, que era distinto y sentía como una labor de artista dar a conocer y retratar la gente

de su pueblo, la gente sencilla como él. Además eran pocas las personas que tenían la oportunidad de estudiar en esa época, Santos estaba consciente de eso y dentro de su orgullo sabía que podía mostrar todas sus capacidades creadoras sin la necesidad de ir a Europa a influenciarse del arte occidental, como muchos de sus compañeros lo hicieron.

En un comienzo tenía problemas al dibujar. Gran parte de su vida había utilizado sus manos trabajando en el campo, con lo cual ocuparlas ahora para hacer trazos finos le resultó muy difícil. Una vez lo echaron de la escuela, pero él tenía muchas ganas de aprender a dibujar y pintar bien. En el primer año en el Bellas Artes debía pintar personas, en el segundo año también, ya en el tercer año recién comenzó a pintar bien la figura humana. No fue fácil el estudio para Santos, tenía que practicar en un tiempo limitado ya que el tiempo restante trabajaba.

3. ¿Qué trascendencia tiene para el artista su vinculación con el taller 99'?

Para él realmente fue importante participar en este taller, hizo lazos con grandes artistas, era muy cercano a Pedro Millar y Eduardo Vilches. Se decían los tres mosqueteros, pues trabajaron mucho tiempo juntos, más o menos también las mismas temáticas y la misma manera de cómo expresar a través de imágenes. Era bastante interesante. Trabajaban los tres en un espacio ameno y bueno. Él siempre dijo que era muy agradecido porque en el taller 99 tenía otras cosas que no tenía en el Bellas Artes de Concepción. Aprendió a trabajar en metal, tomó todas las cosas técnicas que necesitaba para dominar el grabado. Pero volvió de nuevo al grabado xilográfico, porque dijo que esa madera era algo más especial que el metal.

4. Cuando Santos se va de Chile el año 1977 a vivir al extranjero, ¿por qué mantiene la misma temática de la naturaleza de Arauco y la representación de su gente, sin dejarse influenciar por corrientes artísticas y temáticas que podrían estar en boga en Europa en esa época?

Él jamás podría olvidar Arauco, si vivió tanto tiempo en esa pobreza o vida sencilla. Pero para él no era pobreza, era su mundo, su espacio, su campo, lo cual amaba. Pensaba mucho en sus cabritas, en aprender lo más posible y por eso estoy también en contra que alguien o el periódico que se yo diga “grabador Santos Chávez”. Yo creo que él debe tener

el nombre de artista multifacético. Él sabía de todo lo que en esta época la gente se ha preocupado en manejar. Él realizó murales y pintó a su pueblo mapuche en Alemania, en una escuela en este país realiza un mural donde los niños pueden observar la cultura mapuche y la naturaleza que rodea a este pueblo. Santos Chávez fue una gran influencia al desarrollo de las artes en Alemania.

Todas las cosas él mismo tenía que probar, era una persona que también le gustaba experimentar. En el taller 99 (entre 1960-1970) yo creo empezó a crear obras connotadas y donde se hizo conocido porque participó también en las bienales de grabado. El en toda su carrera, su formación artística, jamás olvidó a su pueblo, ni en Chile ni en Alemania.

La vida de Santos para mí se divide en dos, antes de mí y después a mi lado. Hay una parte de su vida que es un misterio la cual conozco muchas veces a través de conocidos, gente que lo rodeó cuando estaba solo. Esa vida para mí, en Chile antes de Alemania, es como un secreto, la gente hasta hoy día llega y cuenta que sus padres fueron gente que ya conocían a Santos y me cuentan tantas cosas de cómo fue él y cómo se portó, anécdotas de su vida. Después cuando él llegó a Alemania comenzó a tener una vida más ordenada, a establecerse, tuvo por primera vez una casa, un lugar donde habitar, dejó esa vida de nómada. Tenía tiempo para arreglar el jardín de la casa, tenía su propio taller.

Pero también le llamaba la atención la ciudad de Berlín y ver cómo podía existir en ella dos sistemas de vida tan diferentes, una de socialismo y la otra de capitalismo. Él salió de Chile bajo una dictadura, y en Alemania encontró otra situación política a veces también compleja. Aun así a pesar de haber estado en tantos lugares bajo diferentes circunstancias difíciles, él jamás olvidó la imagen de su tierra, los rostros de la gente de su pueblo.

Preguntas sobre la obra del artista:

5. ¿Cuándo usted conoció a Santos? ¿Qué elementos iconográficos de sus grabados le llamó la atención? ¿Por qué?

Para mí eran tan diferentes las obras, en verdad no tenía con él todas sus obras cuando lo conocí en Alemania, ya que viajó a Europa con lo puesto, así que de cierto modo aun voy

conociendo grabados de él. En Alemania comenzó a trabajar a pedido, fue ilustrador de una revista de niños, ilustró algunos cuentos en los que se relataba sobre América, a él le gusto participar en esta revista, puesto que podía mostrar por medio de los dibujos para niños parte del mundo de Arauco. Fue un trabajo muy lindo el que pudo realizar, dando a conocer a su gente, a los niños de Alemania.

6. ¿Qué valor tenía para el grabador representar el cosmos y la tierra en sus obras? ¿Existe una visión del artista que se une con la mirada mapuche?

Yo sé que Santos cuando niño no podía estudiar en la escuela, solo cuando con la lluvia sus animalitos no podían salir a pastar, entonces el patrón lo dejaba ir solo en días de lluvia. El tenía mucho deseo de aprender más, fue también en las noches estudiando algunas cositas hasta que podía incluso leer, empezó a leer. Ya cuando estaba en Europa le interesó mucho Alemania, especialmente los pintores alemanes, aprender contemplando las obras de grandes artistas europeos, pero se identificó mejor con gente de su pueblo e incluso era orgulloso de ser mapuche, cambio su autoestima mejoro completamente allá en Alemania, ya que la gente valoro el arte de él, y de donde provenía.

En una entrevista que realizó, contestó muy sabio y entendido sobre lo que le preguntaban, él tenía autoconfianza. Allá la gente lo amaba, los niños le abrazaron en las exposiciones, él mismo pintó un gran mural para una escuela en donde retrataba a la gente mapuche y los paisajes del sur de Chile, se sentía orgulloso de sus raíces. Además en Alemania se sentía muy acogido por la gente de allá, no lo discriminaron por su apariencia.

7. En algunos de los grabados de Santos ocupa los colores rojo y azul, ¿cuál es la importancia de estos colores para el artista? ¿Tiene relación con los simbolismos mapuche que se otorgan al rojo y azul?

Sí, de todas maneras, porque según la historia y los mitos y todo que nosotros sabemos sobre la cultura mapuche, es que para ellos no tenían un dios, como los católicos o protestantes, pero el cosmos y la naturaleza era la explicación de la vida y su destino. Entonces el azul representa el cosmos para los mapuche, pero el azul de Santos también podía ser a veces rojo, porque no puede ser solo noche, sino también puede ser el sol. El sol rojo y

en el azul son característico en sus grabados, los dos colores que son importantes para él era porque los mezcló con algo de negro. Lo mezcló al azar, no está escrito ni la cantidad de gramos en la tinta, él lo mezcló así, rojo- negro, negro- azul.

8. ¿Por qué la figura del sol y la luna son constantes en sus grabados?

Sin sol ni luna no podríamos vivir, como será un mundo sin sol, sin luna, los astros, son lo más importante en el paisaje. Imagínese que él siempre, desde chico a veces, estaba afuera con sus cabritos, podía recostarse en el pasto y mirar allí el sol, la luna, las estrellas. Él sabía que el sol da candidez a la vida.

La luna la representaba como una luna creciente, esa idea que la luna en esa fase la vegetación crece, esa idea solo se dio aquí en Chile, en Alemania no existe en la gente esa concepción de la luna relacionada con la flora. Por ejemplo, él una noche de agosto en Alemania me dijo, yo no sé donde está la cruz del sur y yo no tenía ni idea sobre esta cruz del sur, y realmente decía que no podía verla desde Alemania, entonces entendí que tenía otra manera de ver los astros, también esto se relacionaba con su lugar de infancia, su tierra, en definitiva, como los astros podían ser percibidos en Arauco.

9. ¿Para Santos cuál fue la relación mujer, tierra y flores en la iconografía de sus obras?

Es una buena pregunta, porque yo encontré y a veces también en exposiciones, lo mencioné sobre la admiración de Santos por la mujer, que en general era muy grande. Yo creo que esto surge por parte de su mamá. Parece que su mamá era bastante más joven que su papá, él nunca tuvo una fotografía de su madre, pero dijo que ella era muy hermosa, aunque sabemos que un niño ama a su mamá y la ve siempre linda. Pero en él perduró esta visión de la mujer que surge desde su madre, retratar la figura femenina, además la mujer propia de Arauco con sus rasgos indígenas. Es realmente interesante como en sus obras siempre figuran más mujeres que hombres, y la mayoría de las mujeres de sus grabados tienen cara de mapuche.

Él no era un artista que tenía facilidad de dibujar rostros, me decía yo no sé dibujar, no puedo dibujar, para mí tienes los ojos muy difícil de retratar. Admiraba mucho a Delia del

Carril, aunque había una inmensa distancia de edad entre ellos, para Santos ella representaba muy bien a la mujer, y es por ello que hace una obra en honor a ella.

10. Si bien para Santos la representación del cabrito en sus obras es por su vinculación en su niñez con este animal, ¿por qué figura constantemente también el pájaro en sus grabados? ¿Existe una misma visión del artista acerca de las aves como la mapuche?

Podríamos decir lo que él dijo una vez, la gente no tiene mi paisaje (refiriéndose a los alemanes), entonces podían decir que hermoso es Chile al ver las obras de Santos, ya que podían imaginar la belleza del lugar desde los grabados que realizaba. Los pájaros formaron parte del paisaje de su infancia, y siempre les tenía un nombre a los animales, de seguro sus pájaros eran especiales cada uno para él. Él les hablaba a los animales. Para Santos todo tenía su sentido, le gustaba ver como la naturaleza se apropiaba de los espacios, los animales, las flores, las plantas. Me decía los animalitos, los bichitos, también tienen derecho de vivir cuando se refería a los bichitos que estaban en el jardín de nuestra casa.

11. Aproximadamente en el tercio de las obras de Santos Chávez figura el árbol, ¿qué simboliza este elemento de la naturaleza y la cultura mapuche en los grabados del artista?

Él dijo también en algunas obras que tenemos, que en primer lugar trabaja con la madera porque la madera hay una afinidad entre la naturaleza y la madera porque todos vivían juntos antes que llegara el hombre, el hombre vivió con la naturaleza juntos. Ese era una unidad, en la ciudad claro ninguna persona tiene una relación con algún árbol en especial. La madera crece igual como los seres humanos y en sus anillos podemos saber la edad de cada árbol. Y por eso que él era un gran luchador del medio ambiente, porque tampoco quería que se arrancaran tantos árboles nativos de los bosques del sur, tenía un cariño especial por esa tierra y su naturaleza.

12. ¿Qué importancia tuvo para Santos trabajar las imágenes desde la madera misma como matriz?

Él dijo que trabajando con la madera como matriz uno se siente parte de la naturaleza. Una vez cortó un pedacito de madera y dijo: “Cuando tenía la madera en las manos comenzó a relacionarse con la materia y ya sentía una relación con la naturaleza para comenzar un nuevo trabajo”, sacar cosas de esa madera, formas, líneas, figuras, a partir de la naturaleza misma del material.

Santos utilizaba la madera reciclándola, ocupando viejas tablas abandonadas, fue un artista que comenzó a reciclar mucho antes que existiera esta conciencia por reutilizar los elementos naturales.

13. ¿Por qué Santos representa de manera constante la figura del viento en sus grabados? ¿Qué significa para él este elemento de la naturaleza?

Justamente aquí en Chile sucede que el viento es así, yo no sabía pero él me contó sobre los vientos del sur de Chile. Yo al igual que otros alemanes me llamó la atención ver como en sus obras representaba el viento. Pero ahora que conozco Chile se porque plasmo así la zona del sur. Los trazos con movimientos y los árboles con sus ramas a un costado, era para mostrar su forma de percibir el viento, también lo hacía a través de las nubes, el pasto, el pelo de las mujeres que figuraban en sus obras. Uno siente el viento, no puedes verlo, sin embargo, Santos buscó la manera de representar algo de la naturaleza, de su tierra, que siempre está presente. Pero lo interesante que las personas que ven las obras de Santos saben que eso es viento, entienden la manera que tuvo para mostrar el viento. Fue una forma también de manifestar en Alemania el clima especial que tiene Chile, nunca en Alemania pude ver algo así un árbol chueco por el viento. Él mostro bien la naturaleza de su tierra.

14. En su xilografía Grito Geográfico, realizada el año 2000, la cual fue uno de sus últimos grabados, ¿de qué manera la obra se abstrae? ¿Cuál es el protagonismo que el artista quiso darle a la matriz de madera?

Grito geográfico tiene una historia, porque más o menos solo tenemos cinco copias y él hizo un cambio con otro artista de papel para sacar la impresión, y el papel tiene una textura especial que Santos utilizó para esta obra, es un papel reciclado. Él tenía la idea de hacer algo, y comenzó de inmediato, todo el mundo estaba realmente sorprendido de cómo se puede hacer tan rápido un grabado, fue uno de sus últimos grabados, representó la tierra, la textura de la madera mezclada con una idea de la geografía de su país.