

CARLOS QUIZPEZ ASÍN MAS

MUESTRA ANTOLÓGICA

PRESENTACIÓN

La labor que viene desarrollando el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores desde julio del año pasado esta permitiendo una presencia institucional de la Cancillería en la escena cultural de la ciudad que era necesaria y que se ha sumado a los esfuerzos de diversos sectores del Estado y de la sociedad civil para reivindicar al Centro Histórico de Lima como un espacio de convivencia y diálogo.

Esta es una nueva faceta en el quehacer cultural de la Cancillería. En efecto, además de las labores propias que nos corresponden en el ámbito de las negociaciones sobre políticas culturales y de patrimonio en diversos escenarios internacionales, tales como la UNESCO, la OEI y el Convenio Andrés Bello, y de la organización y apoyo constante que ofrecemos a las diversas actividades de promoción cultural del Perú en el mundo, ahora tenemos esta presencia directa, como actores en la agenda cultural de la ciudad.

Estos nuevos esfuerzos se ven ahora recompensados con esta muestra antológica de la obra del notable maestro peruano Carlos Quizpez Asín en la sala principal de exposiciones del Centro Cultural Inca Garcilaso. Hace alrededor de 30 años que el público limeño no tenía ocasión de ver un panorama de la obra de uno de nuestros principales artistas del siglo XX. Que ello ocurra en esta casa nos llega de orgullo y constituye para nosotros un especial honor.

Espero que esta muestra sirva de aliciente para que el medio académico del arte peruano retome la reflexión sobre el importante legado de la obra de Quizpez Asín, que hasta el momento aún no ha sido valorada en su real dimensión. Igualmente, guardo la esperanza para que alguna de las activas entidades culturales de la ciudad pudiera organizar la gran muestra retrospectiva que él se merece.

Quizpez Asín constituye un caso singular en la historia del arte peruano del siglo XX. Usualmente se le ubica dentro del grupo de los llamados "independientes", que tuvieron una importante presencia en las décadas de los años 30 y 40. Asimismo, se ha confrontado su obra, o parte de ella, con la del otro gran maestro José Sabogal, y con la de la escuela indigenista en general.

La obra de Quizpez Asín es más compleja y rica. Educado en Europa, se nutre de la experiencia cubista, aunque es más tributario de Léger y de Lhote, que de Picasso o de Braque. Incorpora la geometría y las líneas ondulantes a sus composiciones, aunque él mismo señala desconocer influencias surrealistas o futuristas en su obra. Reivindica la experiencia plástica por ella misma, negando expresamente la función social y política de la pintura.

Hay una relación especial de la obra de Quizpez Asín con la figura humana, en especial con el desnudo femenino, pero también con personajes como las lavanderas, pescadores y toreros, así como con el retrato. Algunos han calificado su obra como de indigenismo cubista. Sin embargo, no existe en él un ánimo reivindicativo ni del

indio ni de los sectores populares. Sus personajes son más alegóricos que sociales. La geometría y el volumen de sus cuadros están en relación con la construcción de un mundo plástico propio, que busca la excelencia de la composición y del color, y con el desarrollo de un lenguaje propio.

Mención especial merece la obra mural de Quizpez Asín. Es indudablemente el principal muralista peruano del siglo XX, habiendo realizado tanto murales al fresco como en mosaico y relieves. Tal vez muchas personas no se hayan detenido a contemplar con deleite el mural de la Municipalidad de Lince, que es una de las más importantes obras de arte peruano contemporáneo en espacio público con las que cuenta el país. Sus otros murales, como los del local del ex Ministerio de Educación, del Congreso –con cuyo rescate tuve la suerte de estar involucrado- y de la Universidad de Ingeniería son internos, y por ello seguramente menos conocidos.

Quizpez Asín tuvo una influencia importante en las generaciones que le siguieron. La gran Tilsa Tsuchiya es, seguramente, su más notable discípula. Pero una nueva reflexión y lectura de su obra se hacen necesarias en estos tiempos en los que algunos sectores de la crítica de arte señalan la muerte de la pintura y también para que las nuevas generaciones puedan no sólo conocer su obra directamente, sino pensar en el lugar que le correspondió al maestro en la historia del arte peruano del siglo XX, y cómo esta nueva lectura se inserta en las preocupaciones y tendencias del arte de nuestros días, es decir en pleno siglo XXI.

Resulta oportuno recordar, por ejemplo, la opinión que formulara otro grande de la plástica peruana contemporánea, Jorge Eduardo Eielson, sobre la obra de Quizpez Asín:

“Las observaciones hechas a la pintura de Quizpez acerca de sus inclinaciones cromáticas y formales y a su supuesta falta de profundidad, resultan infundadas si se juzga la obra en su lugar, como un limpio y sobrio alarde de claridad espiritual y excelencia de factura poco comunes en nuestra pintura. Nada indica en Quizpez un desconocimiento técnico o un exceso de proposición demasiado ancho a sus posibilidades. Justamente la sinceridad y conciencia de su arte se patentizan en una calidad que brota plena, sin trabas ni pretensiones, como brota el fruto natural, exacto a sus necesidades y a su límite.”

Quisiera finalizar esta presentación agradeciendo a todas las personas que han colaborado con la realización de esta muestra, en especial a Nestor Quispez Asín, hijo del gran maestro, sin cuyo concurso y apoyo decidido no hubiera sido posible concretarla.

Harold Forsyth

Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores

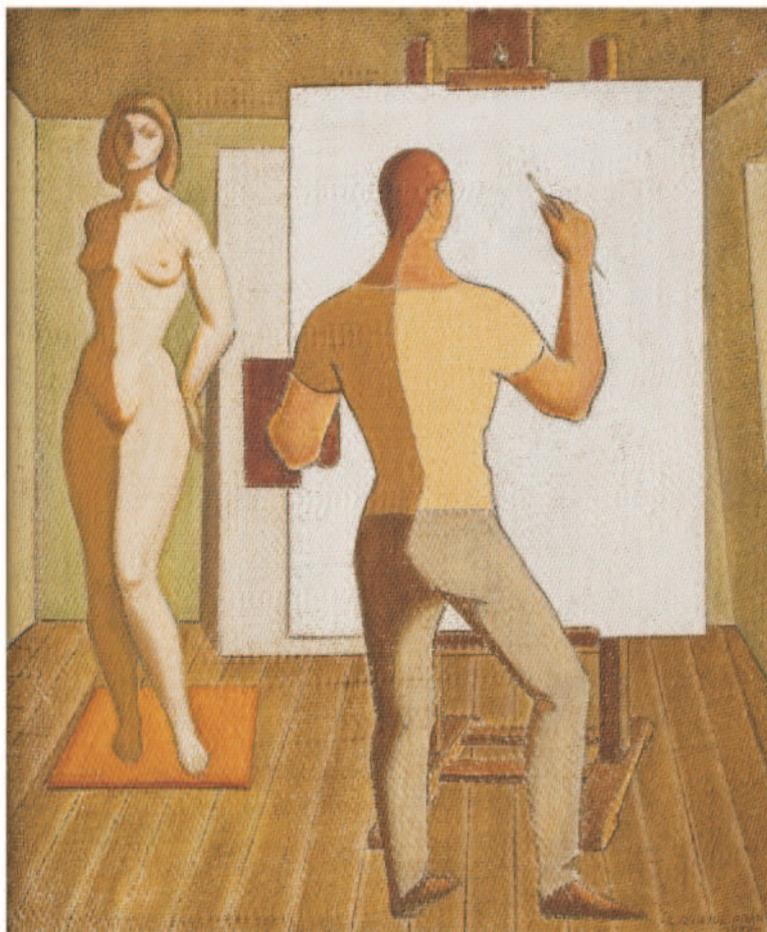
HOMENAJE AL MAESTRO CARLOS QUIZPEZ ASÍN

“El humo vuelve y se acumula para
crear representaciones tangibles de
tu presencia sin retorno”

César Moro

La gracia del arte está un poco
en su congoja, en su fatal y
encantadora modestia, en que
es creación y no lo es. Tiene que
construir lo que concibe como
creación, como acierto del alma y
de los ojos desde su fundamento.
Como la poesía el arte nace pero
luego hay que hacerlo.

El maestro Carlos Quizpez
Asín, (Lima 1900-1983) era un
hombre culto, fino, sencillo, tímido
y de pocos amigos, reacio a los
discursos y a las conferencias.
Conservador en su modo de ser
pero dispuesto a dar todo lo que
sabía a sus alumnos, fue también
exigente en la enseñanza y crítico
mordaz contra la mala pintura.

Sus padres fueron Jesús Quizpez Asín, médico y su madre doña María Elvira Más. Fue el segundo de cuatro hermanos: Jesús, Alfredo y José Luís. Tuvo un solo hijo Néstor, fruto de su unión con doña Olga Serna.

Desde muy niño Carlos Quizpez Asín demostró su inclinación hacia el dibujo. A los 15 años asistía a las clases de pintura que dictaba el maestro Teófilo Castillo en la Quinta Heeren y posteriormente a la academia Concha ubicada en el antiguo Mercado Central de Lima. En 1918 se inauguraba la Escuela Nacional de Bellas Artes donde al año siguiente asiste bajo la dirección de Daniel Hernández.

En 1921 parte a España, gracias a una beca del gobierno peruano, junto al músico Alfonso de Silva. En Madrid ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando donde fue alumno de Julio Romero, Benedetto y Cecilio Plá, éste último le inculcó no usar el blanco y más bien utilizar el blanco de la tela. En San Fernando traba amistad con Salvador Dalí, a quien le hizo un famoso retrato con una técnica completamente vanguardista. El Museo del Prado sería su fuente de enriquecimiento espiritual al conocer la obra de

Rostro de Cristo. Madera.

Composición. Mate burilado

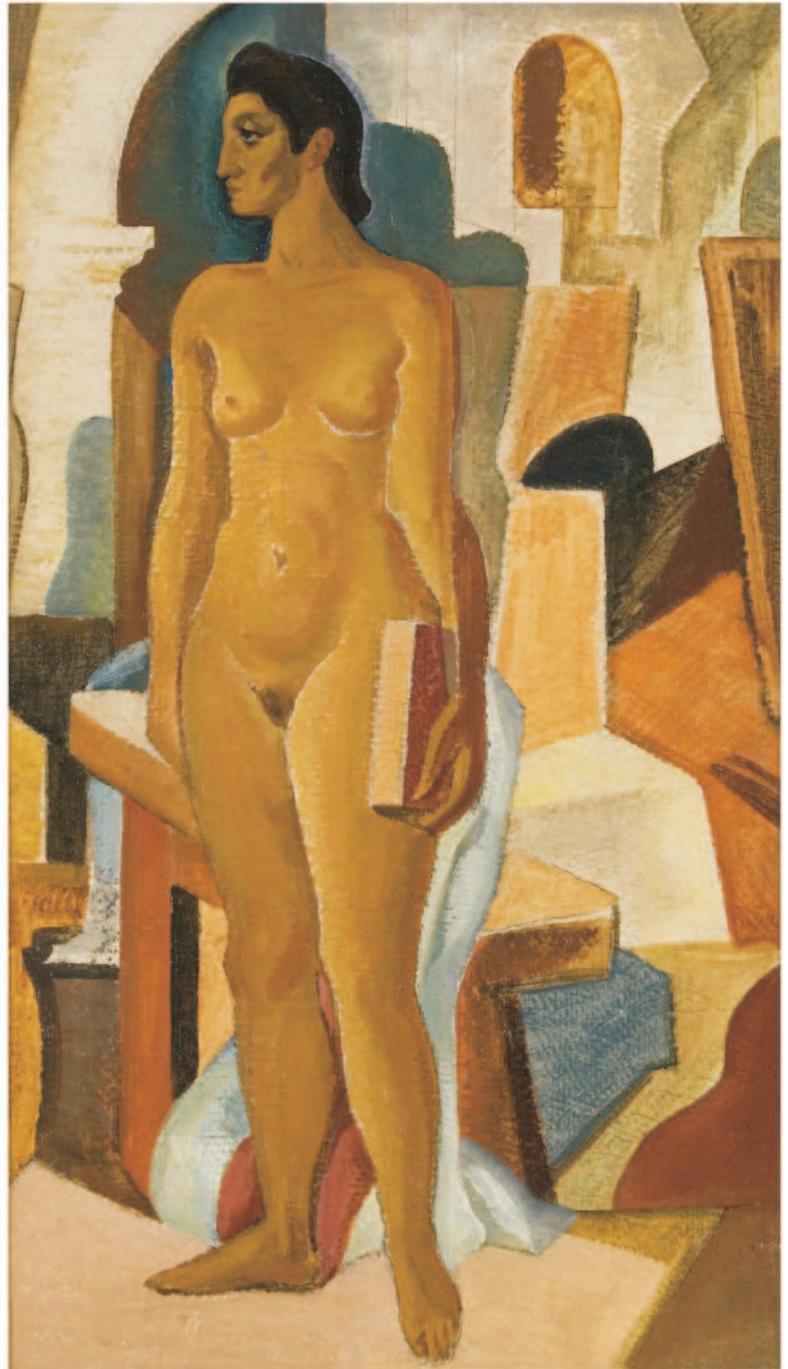

Desnudos

los grandes maestros como: El Greco, Velásquez, Goya, Paolo Uccello, Piero de la Francesca. Serán éstos dos últimos quienes influirán a Quizpez Asín en el manejo transparente del color y la simplificación de las formas.

En 1925 viaja a París para encontrarse con su hermano Alfredo (César Moro), gran poeta peruano vanguardista considerado en las antologías de Poesía surrealista francesa al nivel de André Bretón líder de este movimiento. En esta ciudad, Alfredo lo pone en contacto con los jóvenes pintores de los movimientos vanguardistas de la pintura, como el cubismo, surrealismo, abstraccionismo. Conocerá también al pintor uruguayo Joaquín Torres García que por esa época ya discutía sus planteamientos sobre el universalismo constructivo. Hace amistad con César Vallejo, el poeta al ver la obra del joven Quizpez Asín queda cautivado y escribe una crítica muy auspiciosa.

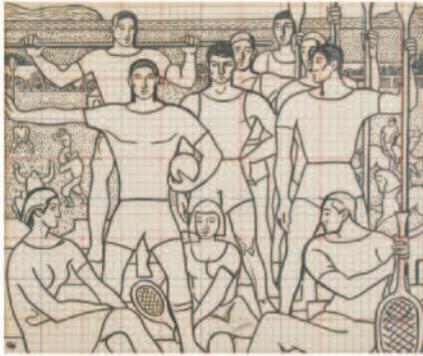
En 1927 volvió a Lima y en 1928, viaja a Los Ángeles donde tiene la oportunidad de presentarse al Concurso de Pintura de la Pacific South West Exposition en Long Beach, gana la Medalla de Plata y gracias a este premio logra

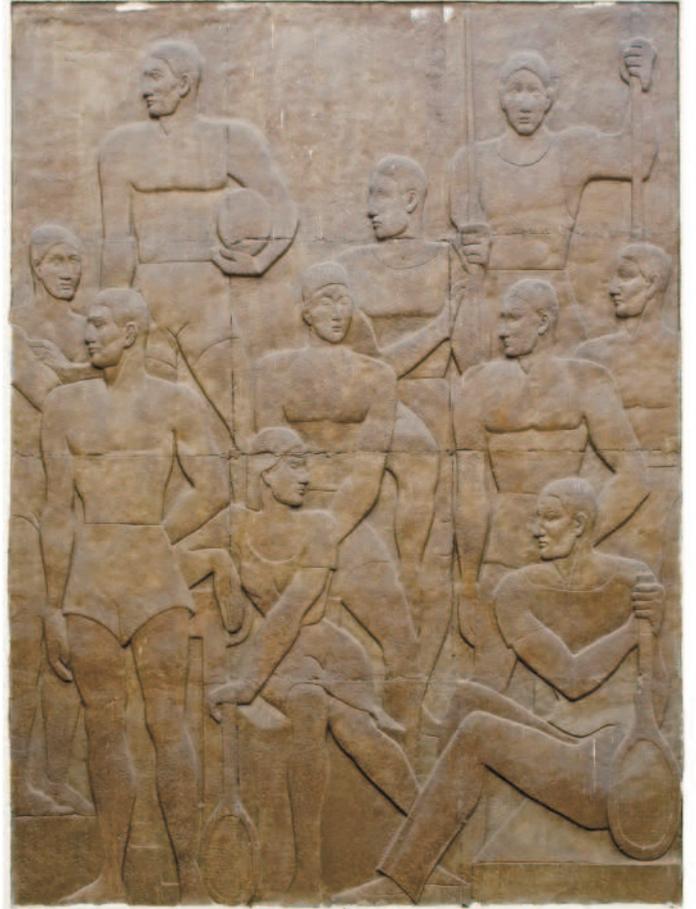
Rostro de Cristo. Madera.

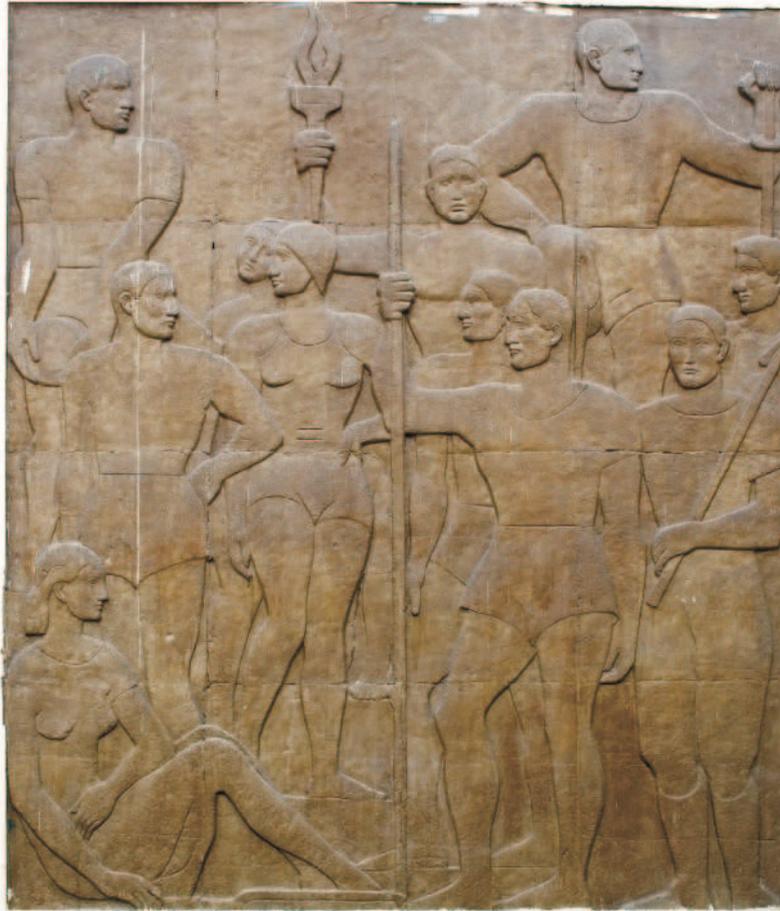

El Descanso

El Deporte (Boceto de mural)

El Deporte. Relieve para el Instituto de Educación Física de la UNMSM

ser contratado por el estado de California que le encarga realizar un cuadro mensual o pintar murales. Quedan de esta época en Los Ángeles, varios lienzos en colecciones particulares y un importante mural "Los labradores".

En 1936 con la experiencia adquirida en la pintura mural vuelve a Lima para realizar frescos de gran trascendencia convirtiéndose en el gran maestro de esta técnica. Realiza entre otros, el "Mural sobre la minería" en la Universidad de Ingeniería; "la pintura mural de la Exposición Amazónica"; los murales "Hipócrates", "Indios explotando una mina"; su gran obra "Las Artes" del Ex Ministerio de Educación; el mural del frontis de la Municipalidad de Lince; y los tres frescos "El juicio de Paris", "Hércules en el Jardín de las Hespérides" y "El fauno" pintados en el comedor de la Cámara de Diputados. Sobre estos murales del comedor de la Cámara, es necesario señalar para la historia de la infamia, cómo la ignorancia atrevida de ciertas autoridades determinó que uno de ellos fuera derribado para abrir una puerta y los otros dos recubiertos con madera. Gracias al embajador Harold Forsyth se pudo rescatar y

restaurar dos de estos murales.

Como maestro en la Escuela Superior de Bellas Artes, por más de 30 años, formó discípulos que han seguido sus pasos y muchos de ellos son ahora reconocidos internacionalmente.

LA OBRA

Tres son las referencias principales utilizadas por el artista como punto de partida para la concreción de su propuesta pictórica. En primer lugar, su concepción estética. En segundo lugar, el convencimiento de que la batalla por el arte de vanguardia había que librarlo en Lima donde primaba el Indigenismo liderado por José Sabogal y en tercer lugar, el desarrollo de los medios expresivos como resultado de su propia elaboración de la propuesta de un estilo constructivista, un rigor geométrico en la composición y una ajustada armonía de los colores.

El maestro busca un sistema coherente de representación: comienza a construir la obra, subdividiendo la tela en espacios rectangulares cuyas proporciones se generan a partir del riguroso procedimiento de la relación áurea dentro de estos recintos.

El Taller (Estudio)

Luego inserta imágenes simbólicas, arquetípicas, dibujadas como formas planas que expresan en una suerte de ideogramas su concepción filosófica del mundo.

"El taller" es una de las obras en la que se representa magníficamente el concepto del ordenamiento plástico unitario: el pintor en primer plano, claramente delineado; la modelo en el fondo fragmentado en formas geométricas. La balanceada proporción de los espacios parciales se complementa con el efecto de los hermosos colores de tierras y ocres.

Lo importante en su obra no es que trabajara una síntesis que forme parte de un sistema cuyas connotaciones llevaran a las mismas raíces del arte. Estas síntesis no eran accidentales, en forma alguna, las distorsiones de las formas realistas y pictóricas de la naturaleza estaban premeditadas hasta el último grado. Como sabe todo pintor, la naturaleza es tridimensional, mientras que el mundo del diseño tiende naturalmente a ser bidimensional y su planteamiento es hacia lo plano.

En otra etapa, el dibujo de este maestro tiende a tomar en cuenta la redondez o solidez de sus

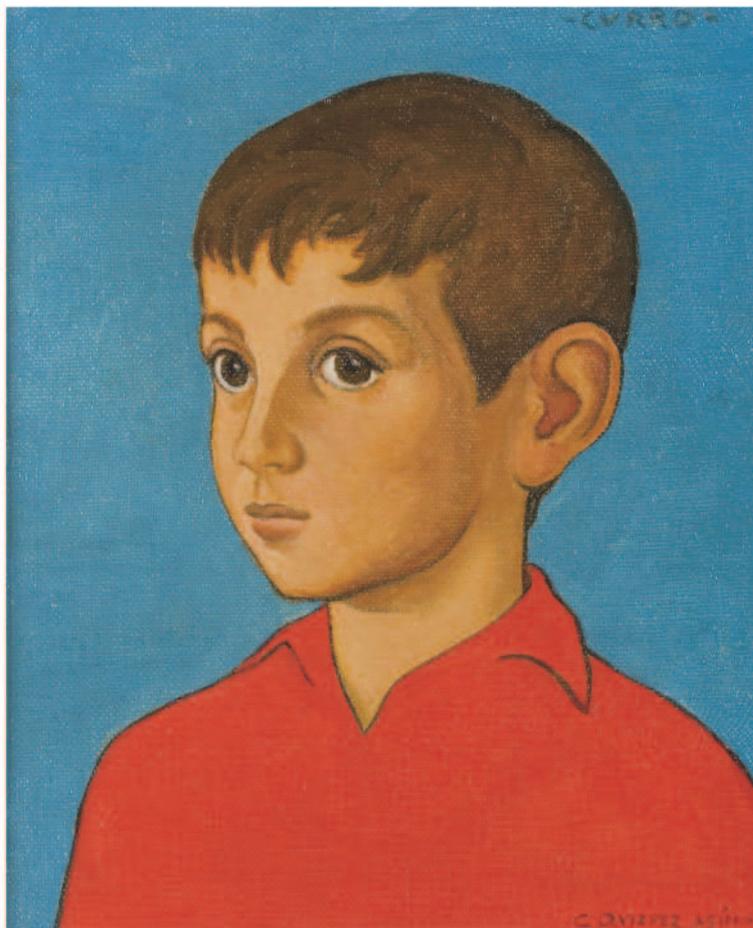
Retrato de la señora Olga Serna

modelos y objetos, las superficies que avanzan o retroceden, el espacio en torno a las cosas, las distancias, las masas y los planos.

Las preocupaciones de Quizpez Asín, su sentido de la precisión estética, sus intuiciones del diseño eran muy agudas. Comprendió o quizás sintió instintivamente el conflicto entre el naturalismo tridimensional y los requerimientos estéticos del buen diseño de la naturaleza que persiguió muy sensitivamente.

¿Cuál era el requisito estético del diseño, la cualidad de conjunto, que este maestro tenía tanto interés en mantener? Era el sentimiento que un buen diseño debería ser una entidad continua de un extremo a otro del cuadro. Aún cuando el diseño se compusiera de medias partes de diversa importancia, estas partes deberían unirse armoniosamente, familiarmente, con un espíritu bidimensional formando lo que técnicamente se llama el "plano del cuadro".

Cualquier objeto del cuadro modelado demasiado esculturalmente o que esté definido con demasiada fuerza por el sombreado del claroscuro sobresale de la superficie del

Retrato de Néstor Quizpez Asín Serna

Las Bañistas

cuadro. El maestro utiliza el efecto de retroceso de los colores fríos (verde, azul, violeta) para ubicar a los seres de su imaginario creativo en una atmósfera etérea, placentera, que está más allá del tiempo y que exige una agudización de los sentidos.

El conflicto entre los dimensionalismos de naturaleza y diseño es una tensión constante en su obra. Para solucionar esta tendencia antagónica logra establecer una serie de recursos y deformaciones pictóricas que fueron en sus consecuencias las innovaciones artísticas más trascendentes del arte peruano.

El maestro pintaba con cortas pinceladas rectangulares que eran frecuentemente paralelas, al mismo tiempo tendía a delinear las formas curvas en planos o facetas dando a sus formas un aspecto planimétrico, siempre evadiendo el modelado del claroscuro. Esta descomposición en planos es más pronunciada en algunos cuadros. En casos extremos el efecto es casi igual que el de las abstracciones cubistas.

En la obra "Urania" con ingenio y originalidad considerables, Quízpez Así halló el modo de lograr su diseño sin destruir totalmente la

Alegoría sobre Pomona. Mosaico veneciano. Municipalidad de Lince

profundidad pictórica. El efecto sobresaliente del modelado escultural fue evitado mediante el uso exclusivo del color en gamas grises, ocre y azules del fondo. Evitó la atracción hacia un solo punto del cuadro ocasionada por la perspectiva lineal, suprimiendo en lo posible dicha perspectiva. Esta hermosa pintura es una de las más importantes obras del maestro.

Su sistema de color es carente de negro y blanco. El pintor aprovechó el blanco de la tela logrando un mejor efecto: la gran luminosidad de sus cuadros. Trabajó también los colores cálidos (amarillo, naranja, rojo) para lograr el efecto sobresaliente.

El maestro Carlos Quizpez Asín procuró alcanzar las cualidades artísticas que caracterizan el gran arte del pasado: a saber, Diseño y Expresividad personal y lo logró.

Jorge Bernuy
Curador de la Muestra

Nocturno

Los Pescadores

Faena de Pesca

La cuadrilla

Mural la minería / Universidad de Ingeniería

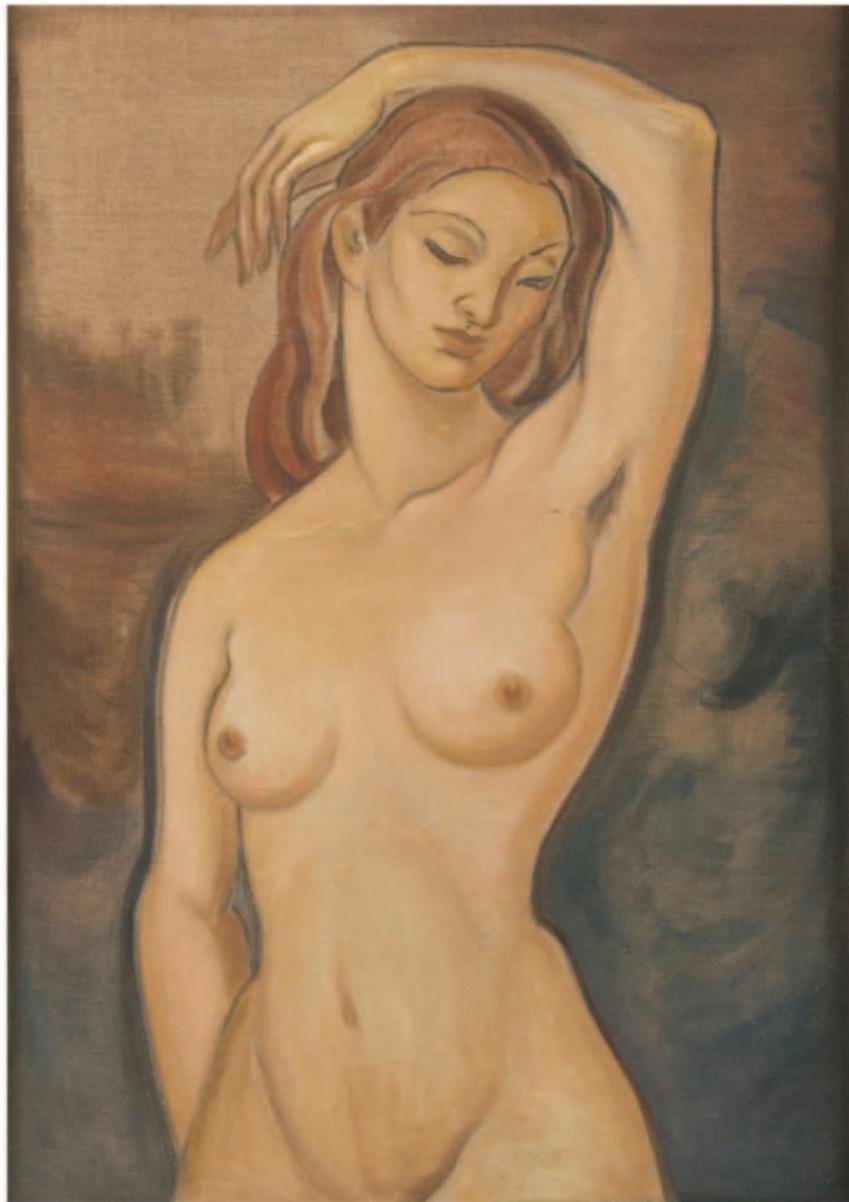
Mural las artes

Orfeo / Fresco

Juicio de Paris

Modelo desnudo

Bodegón

Salvador Dalí

Las Estaciones (Inconcluso)

CATÁLOGO

Colección Néstor Quizpez Asin Serna

Retrato de mujer,	óleo	0.71 x 0.58
La Modelo	óleo	0.92 x 0.71
Urania	óleo	1.00 x 0.81
La Cuadrilla	óleo	0.74 x 0.54
Bodegón	óleo	0.96 x 0.71
Las Estaciones (Inconcluso)	óleo	1.36 x 1.16
Retrato de Carlos Gales	óleo	0.50 x 0.41
Bodegón con botella	óleo	0.96 x 0.71
La Conquista (Proyecto de mural)	acuarela	1.20 x 0.61
Boceto de mural	tinta	0.78 x 0.51
El Taller (Estudio)	óleo	0.82 x 0.64
Modelo desnudo	óleo	0.74 x 0.54
El Descanso	óleo	0.73 x 0.59
Figuras (Inconcluso)	acuarela	0.40 x 0.33
Retrato de la señora Olga Serna	óleo	0.65 x 0.58
Retrato de Néstor Quizpez Asin Serna	óleo	0.86 x 0.72
Mujer de perfil	óleo	0.61 x 0.55
Mujer sentada	óleo	0.63 x 0.49
Retrato de Néstor Quizpez Asin Serna	óleo	0.46 x 0.41
Dibujo (Proyecto de mural)		0.66 x 0.58
Desnudos	tapiz	1.44 x 0.93
Hombre desnudo	dibujo	0.70 x 0.60
Composición basada en mate burilado	óleo	73.5 x 37.5
Retrato de Jose Quizpez Asin por Jose Cardenas	óleo	0.73 x 0.55

Colección Dr. Guillermo Tello

Nocturno	óleo	1.60 x 1.40
----------	------	-------------

Colección Alberto Feijóo

Faena de pesca	óleo	1.56 x 1.20
La Secretaria	óleo	0.75 x 0.60
Autorretrato	óleo	0.66 x 0.54

Colección Banco Continental

Los Pescadores	óleo	1.40 x 1.20
----------------	------	-------------

Hori Chlimper

Las Bañistas	óleo	0.55 x 0.33
--------------	------	-------------

Colección Universidad de Ingeniería

Alegoría de los labradores	óleo	1.90 x 1.50
----------------------------	------	-------------

Colección Roberto Villegas Robles

Las Lavanderas	litografía	0.62 x 0.59
----------------	------------	-------------

Murales

Alegoría sobre Pomona. Mosaico veneciano. Municipalidad de Lince.
 Mural sobre la minería. Universidad de Ingeniería
 Las Artes. Fresco en el Ex Ministerio de Educación.
 El Deporte. Relieve para el Instituto de Educación Física de la UNMSM.
 Juicio de París. Congreso de la Republica. Fresco.
 Orfeo. Congreso de la Republica. Fresco.

Esculturas

Cabeza de mujer. Madera.
 Rostro de Cristo. Madera.

Mate.

Composición. Mate burilado.

Entre sus premios y distinciones más importantes están:

- 1928 Medalla de plata, Pacific South West Esposition, Long Beach California
- 1937 Primer Premio Exposición de Pintura Sudamericana, Viña del Mar, Chile
- 1943 Medalla de Oro, otorgada por la Municipalidad de Lima, en reconocimiento a tres frescos pintados en el comedor de la Cámara de Diputados y por la iniciación de la pintura al fresco en el Perú.
- 1950 Premio Nacional de Pintura Ignacio Merino
- 1951 "Premio Doctor Hernando de Lavalle" otorgado por la sociedad de Bellas Artes,.
- 1951 Mención honrosa Primer Salón de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- 1953 "Premio Augusto N. Wiese" organizado por la Sociedad de Bellas Artes.
- 1982 Premio Tecnoquímica (Petroperú)
- 1982 Premio Nacional de Cultura, correspondiente al bienio 1970-1980 en el Área de arte.

Foto tomada en la Escuela de Bellas Artes: De pie, de izquierda a derecha: Pablo Iturri, Ismael Pozo, José Gutiérrez Infantas, Hernando Ulloa, Ricardo Grau, Camilo Blas, Alejandro Gonzalez Trujillo (Apu rimak) y Moisés Laymito. Sentados: José Félix Cárdenas, Carlos Quizpez Asin, Germán Suárez Vertiz, director de la ENBA, Julio Málaga Grenet y Raúl Pro.

On behalf of the Quizpez-Asin family, we would like to welcome everyone who has come on this very special occasion to celebrate the life's works of the maestro Carlos Quizpez-Asin.

We would like also to thank most sincerely all those who have made this exhibition possible and who have made it the most complete and worthy exhibition of the maestro's works to date.

The welcome we extend as a family today is not a commonplace invitation, but one to appreciate, cherish, and commemorate a man's aesthetic visions derived from a lifetime of the pure and uncompromising love of Art for Art's sake.

Engraved in every stroke, every subtle curve of the works represented here today is a life's worth of detailed work, engrossing study, and a relentless devotion for the structured development of Peruvian painting in the tradition of the great European Maestros.

Represented in this exhibition are some of the fruits of such a noble quest, and we are certain that the appropriate care has been given to allow the colors, lines, and curves themselves speak for the immense sensitivity, care, and structure with which they were made.

Welcome !!!!

Nestor Andres, Carla,
and Nestor Quizpez-Asin
Hijo y nietos

Lima, July / Julio 2006

www.carlosquizpezasin.com

En nombre de la Familia Quizpez-Asin, quisiéramos brindar nuestra bienvenida a todos los que se han reunido en esta ocasión muy especial para celebrar las obras del maestro Carlos Quizpez-Asin.

Quisiéramos también agradecerles a todos aquellos que han contribuido para realizar esta exposición, los mismos que nos ayudan a mostrar una parte de la obra de manera objetiva.

La bienvenida que les brindamos a todos no es una bienvenida común y corriente, sino una para que apreciemos y conmemoremos las visiones estéticas de un hombre que son derivadas de toda una vida de amor puro por el Arte.

Presente en cada rasgo de su pintura, en cada línea y curva representada; aquí esta el valor de un trabajo de vida centrado alrededor del detalle, estudio, y devoción hacia el desarrollo estructurado de la pintura peruana en la tradición de los grandes maestros europeos.

Representados en esta exposición están algunos de los frutos de una búsqueda tan noble, y tenemos toda la certeza que se han dado todas las condiciones necesarias para que los colores y líneas hablen por si mismos sobre la inmensa sensibilidad, cuidado, y estructura con lo que fueron hechas

Bienvenidos!!!

