

Israel Roa

1. *Hable de su evolución artística; es decir, ¿cómo se inició en el arte? y, ¿por qué etapas estima Ud. que ha pasado?*

No he tenido ningún atisbo, que recuerde, que yo manejara alguna disposición para la pintura, cuando era niño; no he sido, pues, de ningún modo precoz. Un día que iba a caballo por Curacautín (tenía yo nueve años), le ocurrió a mi cabalgadura desbocarse y dar conmigo violentamente en tierra. El golpe me retuvo tres días en cama inconsciente; al despertar (aunque parezca chiste) mis familiares recuerdan, sorprendidos, que yo pedía cajas de acuarelas. Desde entonces esta técnica me ha acompañado para ahorrar cargas inútiles —que otros compañeros llevan—, cuando voy al paisaje. Me permite captar la naturaleza viva en toda su espontaneidad, la que llevo después al taller y trato en otras técnicas, óleo, por ejemplo, en las dimensiones que desee. Esto lo he hecho en forma intuitiva y he comprobado posteriormente, con gran satisfacción, que era el modo de ejecutar de muchos grandes maestros de la pintura contemporánea francesa, española y alemana.

2. *¿Encuentra Ud. que en su desarrollo artístico alcanzó una forma de expresión definitiva? ¿Por qué pinta de la manera que lo hace? ¿Qué pretende expresar?*

Considero que un artista —cualquiera sea su arte—, que pretenciosamente diga que ha alcanzado una expresión definitiva, es un hombre muerto. Hay culminaciones en un estilo, pero un artista verdadero jamás se siente satisfecho.

Leonardo decía: "La pintura es una cosa mental". Pues yo pinto mi mundo interno y externo, o sea, mi ambiente y mi tiempo. Mi manera es el modo único de ponerse de manifiesto ese mundo.

3. *¿Piensa Ud. que el artista expresa su sociedad? ¿Cree Ud. que su plástica es una expresión de la sociedad en que vive? Si así lo piensa ¿podría decirnos por qué?*

El artista es un ser sumergido en la historia, es un ente social. Expresándose auténticamente a sí mismo revela a su sociedad y el sentido histórico, político y estético de esa sociedad.

4. *¿Considera Ud. que el artista tiene un compromiso político? Si así fuese, ¿debe o no expresarse éste en su arte?*

De ninguna manera el artista tiene ningún compromiso político (compromiso partidario para la realización de su obra). Todo artista tiene compromiso eso sí con su tiempo, pero no debe someterse a ningún mandato externo. Su reino es la libertad. Lo otro es limitarlo.

5. *¿Qué técnica prefiere para expresarse? ¿Por qué? ¿Ha usado otras? ¿Hay una relación entre la elección de una determinada técnica y sus necesidades expresivas?*

Tengo en la mente un cuadro y en un instante puedo utilizar y mezclar todas las técnicas para sacar a luz lo que yo deseo en un momento dado como bocetos preliminares (en óleo, acuarela, carboncillo), para enfrentar después la gran composición.

Las diferentes técnicas pictóricas permiten la realización de cualquier contenido expresivo. Cuentan que Goya, al entrar a Madrid las tropas napoleónicas, usó de pincel su bastón con un pañuelo en la punta. Sopeándolo en el barro ejecutó en la pared unos primeros bocetos de lo que después fueron creaciones geniales.

6. *¿Le parece a Ud. que el público es capaz de comprender el arte actual? Frente a sus obras, ¿cuál ha sido la reacción del público?*

No. La pintura y todas las artes actuales —el arte de cualquier tiempo y lugar— implican una cierta preparación estética que debe darse en rigor desde la escuela primaria hasta la Universidad. Lo contrario es una mutilación del espíritu.

¡Qué gozo da cuando Einstein, el genio físico de nuestro tiempo, echa mano de una imagen poética para decir de la luz que es la sombra de Dios sobre la tierra!

En cuanto al público, tengo un buen público que me acompaña y en él me sedimenta y se sedimenta mi obra.

7. *¿Qué piensa del arte chileno contemporáneo? ¿Quiénes han influido en Ud.? ¿Sobre quiénes piensa que ha influido?*

Considerando por contemporáneo lo que va de siglo y el último tercio del siglo pasado, estoy seguro que la plástica chilena es una de las más importantes de América, eso sí, y hay que decirlo, muy poco conocida en el exterior. No olvidemos la alta categoría estética y renovadora de un Juan Francisco González y de un Virginio Arias.

Sobre mi primera formación tuve una fuerte influencia del maestro don Juan Francisco González; en seguida con mi primer viaje a Europa y en contactos directos con el Impresionismo y Fauvismo francés y expresionistas alemanes, adquirí una riqueza colorística que me permitió un mayor aplomo en mi expresión.

No podría decir sobre quién he influido, pero sí debo señalar que desde 1939 desempeño la Cátedra de Acuarela, por donde ha pasado la mayor parte de los actuales profesores de Artes Plásticas del país.

8. *¿Cree Ud. que en nuestro medio hay diferentes generaciones artísticas?*

Desde luego, a mi juicio, la generación más brillante de toda la historia de la pintura chilena es la que florece en el último tercio del siglo pasado, compuesta por Pedro Lira, Juan Francisco González, Valenzuela Puelma y Valenzuela Llanos. A continuación debemos destacar los nombres de Pablo Burchard, los hermanos Ortiz de Zárate (Julio y Manuel), Fossa Calderón,

Pedro Reszka, Agustín Abarca y Rebolledo Correa. Luego irrumpió la brillantísima generación del trece que encabezara el gran maestro español Fernando Alvarez de Sotomayor, entre los que descollaron Pachín Bustamante, Exequiel Plaza, Fernando Meza, Gilbert, Pedro Luna, Enrique Bertrix, Alfredo y Enrique Lobos y Arturo Gordon, etc. Posteriormente se destacan los nombres de Isaías Cabezón, Marco Bontá, José Perotti, Armando Lira, José Caroca, Arturo Valenzuela y otros.

9. *¿Cómo definiría su generación? ¿Quiénes la componen? y ¿Qué experiencias recuerda que la caractericen?*

Mi generación corresponde a la rama plástica de la generación del "38", entre cuyos componentes están los hermanos Román (Samuel, René y Benito), Roko Matjasić, Luis Torterollo, Fernando Morales, Carlos Pedraza, y Sergio Montecino. Nuestro hecho generacional fue —involucrados— la revolución española y el triunfo del frente popular.

10. *¿Opina Ud. que existe actualmente un arte americano? Si así fuese ¿cuáles son las características de este arte? y ¿Qué es lo que lo distingue de cualquier otro?*

Sí. La riqueza temática autóctona, que viene de su tradición precolombina, sobre todo en México con sus grandes muralistas como Diego Rivera, Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros y recientemente González Camarena. La grandiosidad telúrica de la naturaleza. Claro está que el lenguaje pictórico se aprendió en Europa, pero restalla en un nuevo lenguaje para la expresión de un nuevo mundo que aún anonada al individuo.

11. *¿Qué piensa de la educación plástica en la Universidad? ¿Cómo debe hacerse?*

En los cursos de la Academia de Bellas Artes noto una cierta falta de disciplina de parte de los alumnos, la mayoría de los cuales no quieren someterse al programa que el profesor desarrolla, es decir, quieren eludir el silabario y empezar por la antología.

Pienso que el postulante debe, en primer lugar, aprender el oficio, y con él, el dominio de los objetos del mundo circundante. Como principio, se entiende, ya que con estas herramientas, podrá, sin titubeos, hacer carne y hueso para su expresión creadora.

EL CAPADOR DE GATOS. (1941)

NATURALEZA MUERTA (1946)

RETRATO (1943)

MAMÁ NEGRA (1955)

APUNTE DE SALZBURGO (1961)

EL RAPTO DE MI TIA CLEMENCIA (1964)

PAISAJE (1965)

RETRATO DE MI TIO CARDENIO (1929)

JOSÉ PICHINTUN (1944)