

HUMBERTO CHAVES
Y EL MUNDO FEMENINO

LA HISTORIA DE UN ENCUENTRO FELIZ

María Teresa Lopera Chaves

HUMBERTO CHAVES
Y
EL MUNDO FEMENINO

LA HISTORIA DE UN ENCUENTRO FELIZ

REALIZACIÓN
MARÍA TERESA LOPERA CHAVES

PROYECTO CHAVES VIVE!
MEDELLÍN, MAYO 2021

chaves-pintor.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN (7)

1. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL (10)

2. ¡ CÓMO LAS PINTA! (12)

3. LAS MUJERES DE SU VIDA (23)

CONCLUSIÓN (31)

BIBLIOGRAFÍA (32)

PLEGARIA

ÓLEO HUMBERTO CHAVES - 1947

INTRODUCCIÓN

Lo primero que las mujeres tendríamos que agradecer a Humberto Chaves es la alta consideración que nos tenía, ya que siempre encontró en los entornos femeninos y en las mujeres cualidades dignas de inmortalizar en sus pinturas.

Y es que no debemos olvidar que, si bien en el mundo del arte “lo femenino” ha estado presente e inmortalizado en obras famosas y de gran belleza, al igual que en la esfera de lo moral, podríamos interrogar al mundo del arte sobre la intención de estas obras, y dividir las entre aquellas que toman a la mujer como un medio y nunca como un fin, y aquellas obras en las que claramente el artista antepuso a su ideología, un interés sincero por quien era retratada:

¿Quién podría negar la irresistible belleza de La Pietá de Miguel Ángel?

Para el observador resulta plenamente convincente el cuerpo de un hombre yacente, mientras no es una mujer, sino una niña que sostiene con dificultad un cuerpo

masculino que se resbala, y, en este sentido podría decirse que la intención de Miguel Ángel no era representar el dolor de una madre ante su hijo muerto, ya que esta mujer tan joven no podría ser su madre y no lo mira ni lo abraza, y su serenidad no se compadece de su situación; sin duda como obra de arte lo señalado no resta un ápice a su valor estético, pero una mujer que ha atravesado esta tragedia no tendría por qué decir que la obra capta a la perfección el dolor de una mujer y madre ante el martirio y la pérdida de un hijo. En otras palabras, no por estar presente en la obra de arte, lo femenino está representado íntegramente, y no faltan casos en que funciona meramente como un recurso plástico.

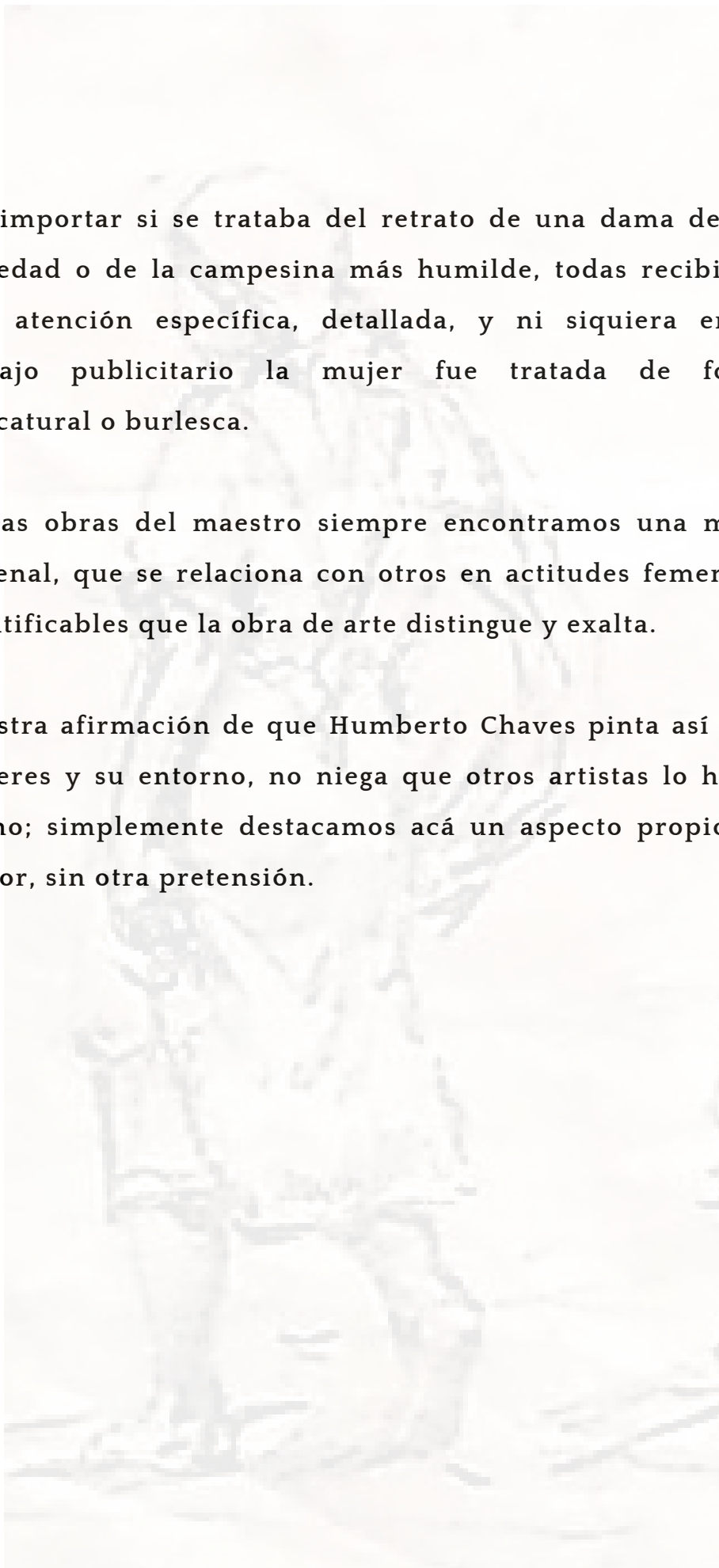
Como artista, Chaves no resaltó a la mujer como una mujer emblemática, sino que una a una, al hacerlas objetivo de su arte, las pintó en sus especificidades más propias, en una actitud corporal y una expresión que solo podría emanar de un ser humano concreto, captado en la intimidad de sus creencias con todo respeto por su singularidad.

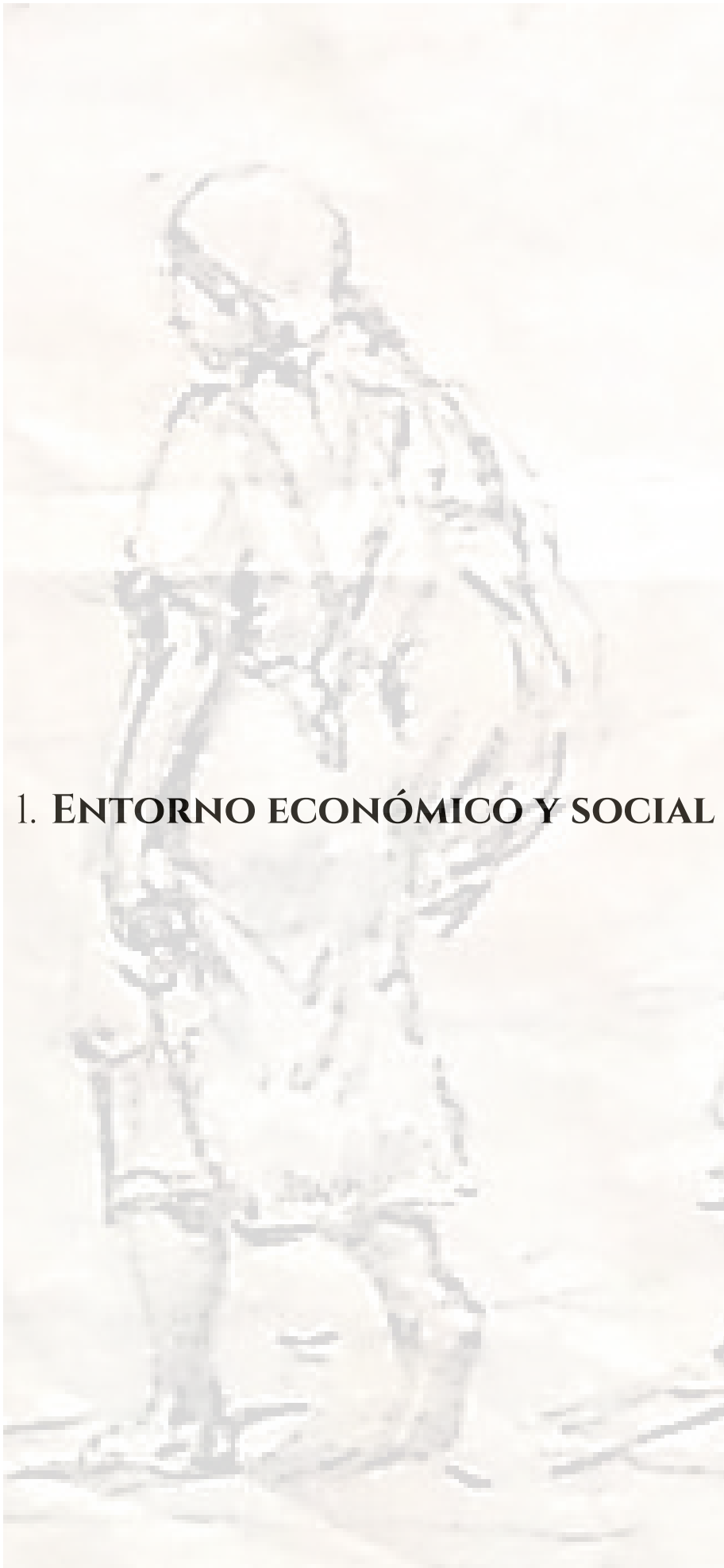
En este sentido, el maestro Humberto Chaves pertenece al grupo de artistas que tomaron a la mujer como un fin en sí mismo, para dar cuenta de su ser y su mundo a través de sus obras.

Sin importar si se trataba del retrato de una dama de alta sociedad o de la campesina más humilde, todas recibieron una atención específica, detallada, y ni siquiera en su trabajo publicitario la mujer fue tratada de forma caricatural o burlesca.

En las obras del maestro siempre encontramos una mujer terrenal, que se relaciona con otros en actitudes femeninas identificables que la obra de arte distingue y exalta.

Nuestra afirmación de que Humberto Chaves pinta así a las mujeres y su entorno, no niega que otros artistas lo hayan hecho; simplemente destacamos acá un aspecto propio del pintor, sin otra pretensión.

1. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

PATIO DE ROPAS
ÓLEO HUMBERTO CHAVES - 1947

Tanto en el nivel más abstracto de la acción civilizadora, que fue una campaña de las élites locales, hasta la más prosaica idea de progreso entendido como crecimiento material, fueron el telón de fondo para la transformación del papel de la mujer como esposa y madre confinada al hogar, a ser consumidora y rectora racional de la economía doméstica, como lo exigían la emergente economía de mercado y las tendencias modernistas.

Estos eventos alcanzaron a permear una sociedad moralmente conservadora y patriarcal, de allí la importancia de considerar seriamente lo que ocurrió en las primeras tres décadas del siglo XX.

Para el caso colombiano, si bien los reclamos de un cambio por parte de las mujeres venían de décadas anteriores a 1930, puede decirse fueron favorecidas en el ámbito político al finalizar el gobierno de la Regeneración y la consiguiente llegada de los liberales al poder, hecho político que no originó, pero que sin duda ayudó, a concretar viejas aspiraciones femeninas tan importantes como la educación o la ciudadanía:

- La década de los treinta del siglo XX fue un momento definitivo para el cambio de la condición civil de la mujer en la vida colombiana. Después de muchas dificultades se aprobó la Ley 28 de 1932 que permitió a las mujeres disponer de sus bienes sin la tutela masculina, aunque todavía sin los derechos políticos propios de una ciudadanía completa.

· También, la educación de las mujeres pasó a ser un asunto de políticas públicas que avanzaron con dificultad, en una sociedad que no veía a las mujeres más allá de su papel de esposas, madres o cuidadoras.

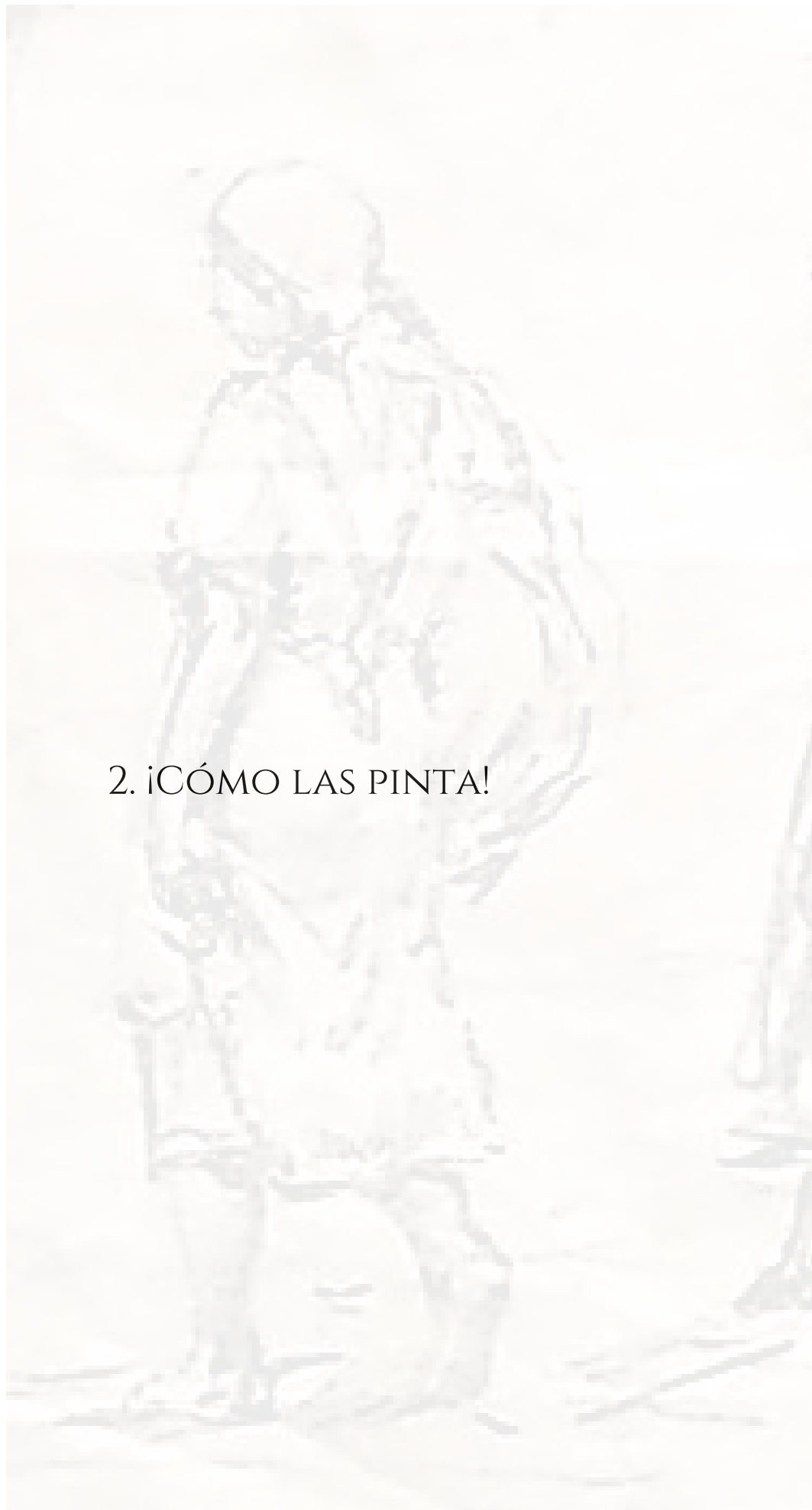
En el caso de las mujeres antioqueñas tenían más oportunidades gracias al trabajo remunerados aunque en lo cultural se trataba de una sociedad fuertemente estratificada, ya que mientras las mujeres de la élite acolitaban el statu quo a pesar de que las excluía y subordinaba, las mujeres trabajadoras del campo y la ciudad demostraron la capacidad de movilización y resistencia, como se evidenció en la primera huelga de trabajadoras en febrero de 1920 cuya cabeza visible fue Betsabé Espinal.

Por ello se intentó regular la vida de las obreras, casi todas de extracción campesina, bajo ideas de moralidad impuestas por la jerarquía católica y los empresarios en los patronatos.

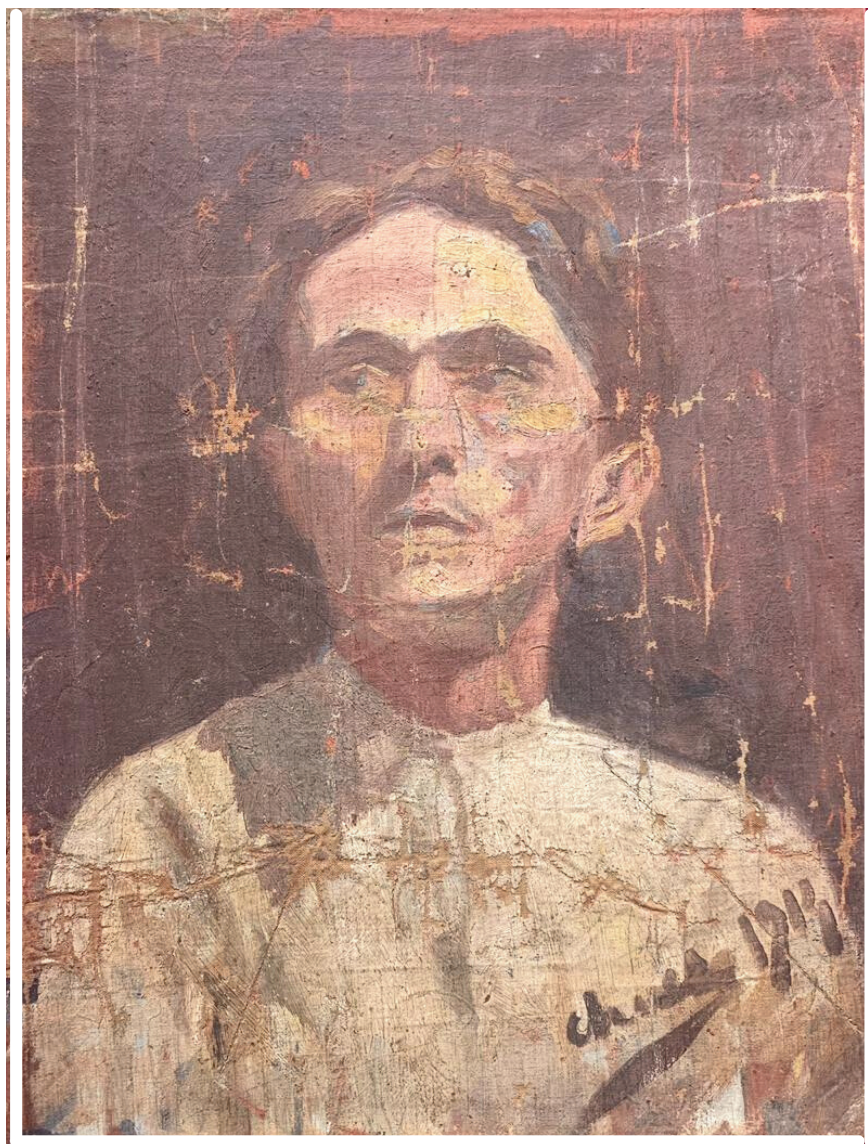
Si algo puede decirse es que hacia los años treinta la población femenina antioqueña era heterogénea, llena de inconformismo unas, y complacencia otras, pero unas y otras, igualmente excluidas e infravaloradas.

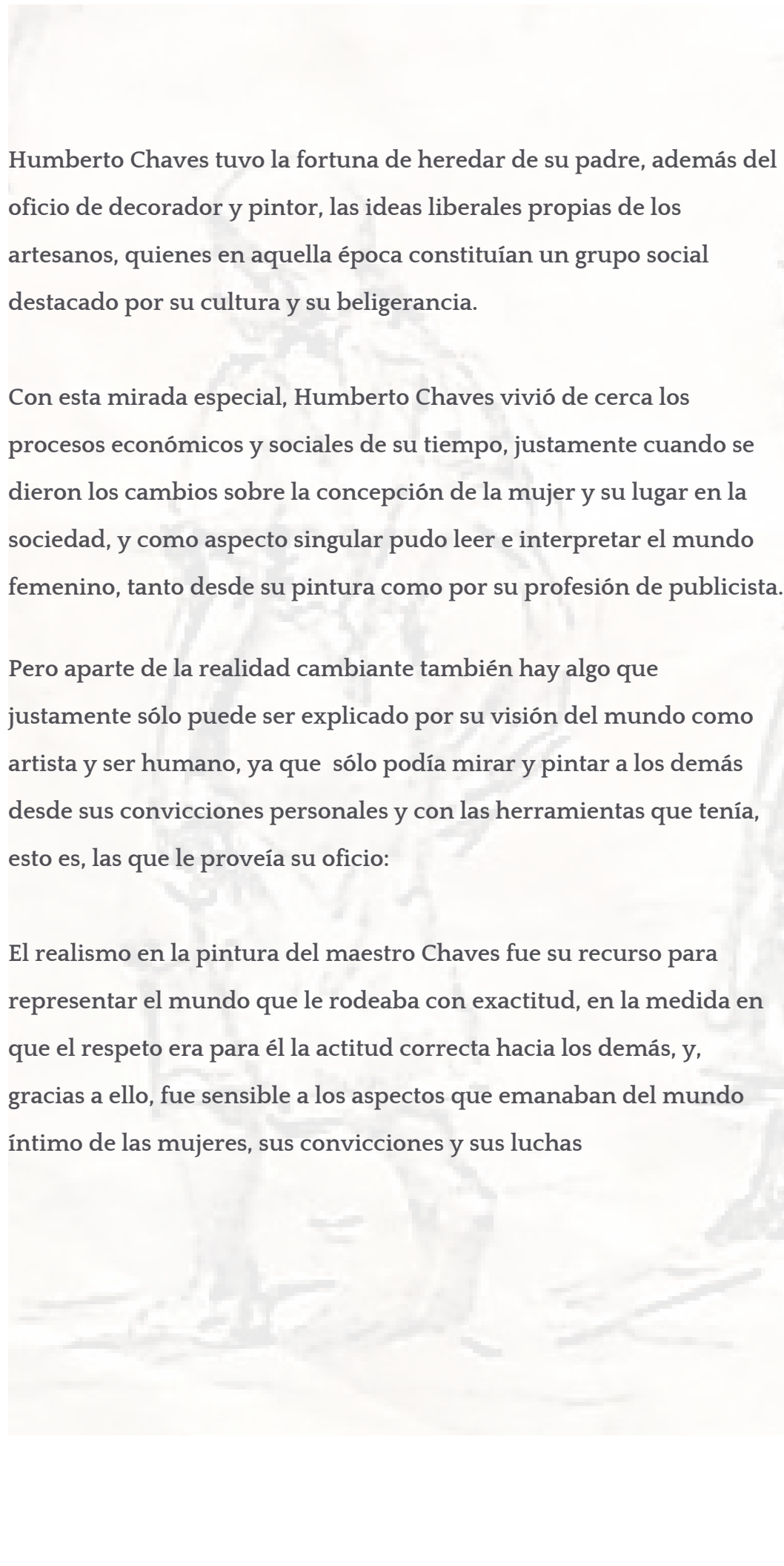
MUJERES EN LA PLAZA
ÓLEO HUMBERTO CHAVES - S.F

2. ¡CÓMO LAS PINTA!

RETRATO DE MUJER
ÓLEO DE HUMBERTO CHAVES - 1914

Humberto Chaves tuvo la fortuna de heredar de su padre, además del oficio de decorador y pintor, las ideas liberales propias de los artesanos, quienes en aquella época constituían un grupo social destacado por su cultura y su beligerancia.

Con esta mirada especial, Humberto Chaves vivió de cerca los procesos económicos y sociales de su tiempo, justamente cuando se dieron los cambios sobre la concepción de la mujer y su lugar en la sociedad, y como aspecto singular pudo leer e interpretar el mundo femenino, tanto desde su pintura como por su profesión de publicista.

Pero aparte de la realidad cambiante también hay algo que justamente sólo puede ser explicado por su visión del mundo como artista y ser humano, ya que sólo podía mirar y pintar a los demás desde sus convicciones personales y con las herramientas que tenía, esto es, las que le proveía su oficio:

El realismo en la pintura del maestro Chaves fue su recurso para representar el mundo que le rodeaba con exactitud, en la medida en que el respeto era para él la actitud correcta hacia los demás, y, gracias a ello, fue sensible a los aspectos que emanaban del mundo íntimo de las mujeres, sus convicciones y sus luchas

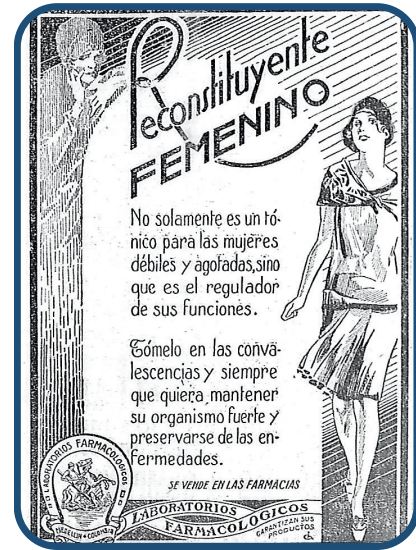
En su obra se reconocen las campesinas, las mineras, las trabajadoras fabriles y las mujeres de su entorno, un registro tan amplio de la evolución de la mujer en la sociedad colombiana de la primera mitad del siglo XX, cuando se hizo relevante el asunto de su participación en la economía tanto rural como urbana, y en tareas que cubrían el mazamorreo para extraer oro, su condición de cultivadora de productos de subsistencia y luego del café, su presencia como obreras en la industrias nacientes como las trilladoras y la de los textiles, hasta oficios propiamente urbanos como empleadas de oficina, como también las mujeres de la élite con sus preocupaciones..

EN LA PLAZA
- FRAGMENTO
ÓLEO -HUMBERTO
CHAVES - S.F.

HUMBERTO CHAVES
12 DE ENEROE 1926
EL CORREO DE COLOMBIA

HUMBERTO CHAVES
24 DE AGOSTO DE 1930
EL HERALDO DE ANTIOQUIA

HUMBERTO CHAVES
27 DE JUNIO DE 1937
EL HERALDO DE ANTIOQUIA

La promoción de un cuerpo sano como estrategia publicitaria desafió las costumbres de modo que ya no producía escándalo que las mujeres adoptaran movimientos más libres y vestimentas más y reveladoras.

Sus representaciones femeninas claramente, aun en su obra publicitaria, desafiaban una sociedad timorata, las mujeres fueron representadas por él en actividades más propias del goce, bailando, paseando, nadando, conversando, además de cuidar de su familia, haciendo visible una dimensión que era desconocida para la mayoría de las mujeres del entorno, y en este sentido fue un provocador.

HUMBERTO CHAVES
REVISTA ARTE OCTUBRE DE 1913

HUMBERTO CHAVES
PRIMERO DE ABRIL DE 1934
EL COLOMBIANO

HUMBERTO CHAVES
27 DE DICIEMBRE DE 1933
EL HERALDO DE ANTIOQUIA

HUMBERTO CHAVES
9 DE DICIEMBRE DE 1933
EL BATEO

Combinando realismo y fantasía, Humberto Chaves enriqueció la publicidad antioqueña con bellos ejemplos de imágenes femeninas propias de art nouveau y el art Decó.

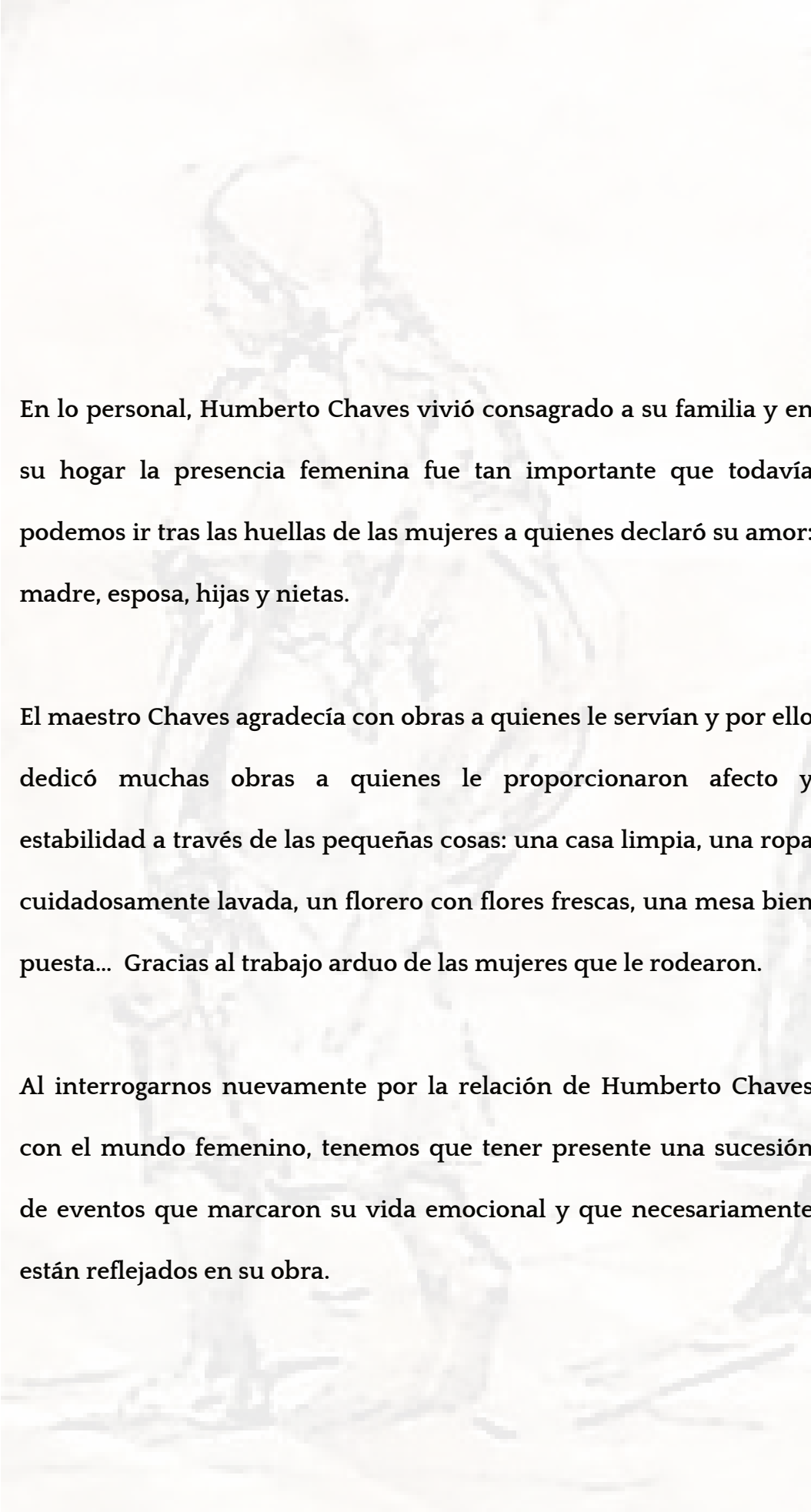

3. LAS MUJERES DE SU VIDA

3.1 DÉBORA CUERVO TORO - MADRE

3.2 MARÍA VILLA VILLA - ESPOSA

**3.3 ALBA, MARTA, MARIELA, AIDA,
SUS HIJAS**

En lo personal, Humberto Chaves vivió consagrado a su familia y en su hogar la presencia femenina fue tan importante que todavía podemos ir tras las huellas de las mujeres a quienes declaró su amor: madre, esposa, hijas y nietas.

El maestro Chaves agradecía con obras a quienes le servían y por ello dedicó muchas obras a quienes le proporcionaron afecto y estabilidad a través de las pequeñas cosas: una casa limpia, una ropa cuidadosamente lavada, un florero con flores frescas, una mesa bien puesta... Gracias al trabajo arduo de las mujeres que le rodearon.

Al interrogarnos nuevamente por la relación de Humberto Chaves con el mundo femenino, tenemos que tener presente una sucesión de eventos que marcaron su vida emocional y que necesariamente están reflejados en su obra.

3.1 ACERCA DE SU MADRE DÉBORA CUERVO TORO

En la fotografía del archivo familiar se refleja una mujer muy joven. Según los relatos familiares era oriunda de Marinilla, pero no ha sido posible hasta ahora dar cuenta de su pasado familiar.

Un mes después de la muerte de su madre, se desató la Guerra de los Mil Días, que fue especialmente dura para su hogar debido a la abierta militancia liberal de su padre, lo que acarreó su destierro. Allí se pierde la pista de su infancia, de la cual el maestro se negó a hablar y solo afirmó que había sido muy difícil.

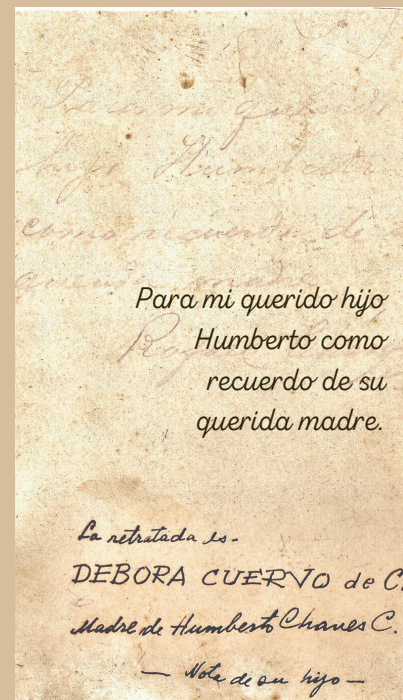
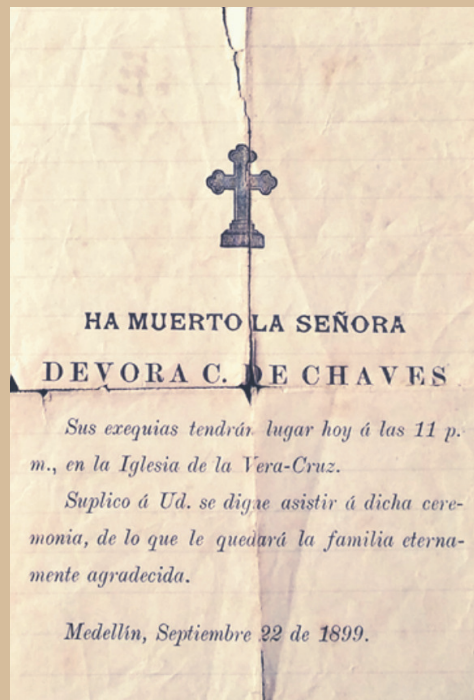
A la orfandad siguió un segundo evento cuando su padre contrajo matrimonio nuevamente, imponiendo a sus hijos una madrastra. Humberto, segundo hijo de la familia, tuvo tantas contradicciones con ella que abandonó su casa paterna siendo todavía muy joven.

Sin duda, las dificultades de la infancia y adolescencia podrían explicar los rasgos de su carácter reservado y serio. Lo que sí sabemos es que bajo a tutela de su padre, Chaves se familiarizó con aspectos de su oficio de pintor, y a los quince años ingresó por mérito propio a la academia de Francisco Antonio Cano, el maestro antioqueño más reconocido del momento, con quien se formó hasta 1912 cuando aquel viaja a Bogotá: puede decirse que la vida de este artista siempre estuvo marcada por el arte.

**La madre de Humberto
Chaves falleció cuando
él tenía 8 años de
edad, al dar a luz a su
cuarta hija.**

DÉBORA CUERVO TORO

3.2 ACERCA DE SU ESPOSA MARÍA VILLA VILLA

La pertenencia de don Rafael al grupo de los artesanos, marcó para sus hijos un rumbo bien diferente al de aquellos que eran hijos de familias reconocidas, ya que el medio social antioqueño siempre fue fuertemente estratificado, y los primeros debían abrirse camino por su cuenta, como fue el caso de Humberto Chaves, y consecuente con ello, contrajo matrimonio con María Villa Villa, en septiembre de 1915, quien lo acompañó hasta su muerte en 1971. Tuvieron 9 hijos.

Aunque la historia familiar de María permanece en la penumbra, se sabe que sus padres eran primos entre sí. Según la tradición familiar, ella llegó a Medellín con su madre y una hermana procedentes de Sonsón, después de que los hermanos derrocharan el patrimonio familiar.

La solidez de esta relación afectiva aseguró al maestro Chaves un espacio propicio y estable para su absoluta consagración al arte, integrando tanto su pintura como su mundo publicitario. María compartía sus ideas liberales, por lo que esta alianza acercó a sus hijos a las nuevas ideas y a una educación progresista, esto los diferenció, pero también, los marcó.

FOTO DE COMPROMISO

DEDICATORIA (AL REVERSO)
"COMO SOY DE MARÍA PARA ELLA
VIVO
PARA ELLA ESTOY. SUYO
HUMBERTO CHAVES"
JUNIO DE 1915

MARÍA VILLA DE CHAVES 1918
(25 AÑOS DE EDAD)

BODAS DE ORO MATRIMONIALES
SEPTIEMBRE 15 DE 1995

DE IZQUIERDA A DERECHA:
HUMBERTO -HIJO-, ALBA, MARTA, LEÓN
Y CÉSAR
AUSENTES JAIRO Y AIDA
FALLECIDOS: OSCAR Y MARIELA

RETRATO DE
MARÍA VILLA VILLA
ÓLEO DE HUMBERTO CHAVES
NOVIEMBRE DE 1924

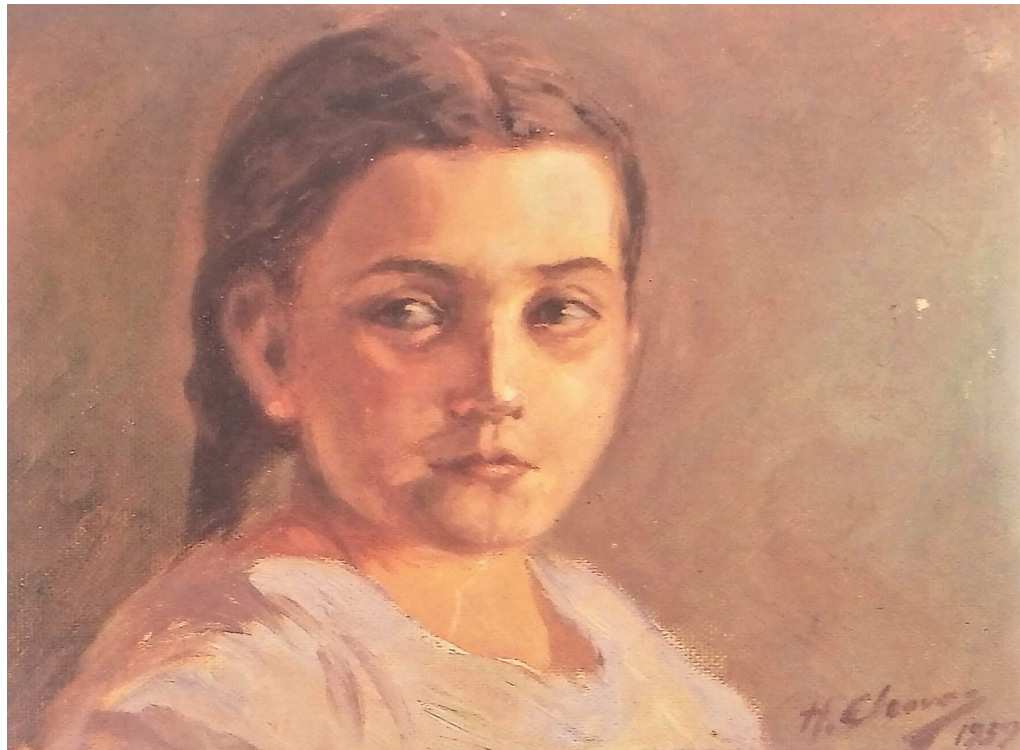
PRIMEROS AUXILIOS
ÓLEO DE HUMBERTO CHAVES
1945

3.3 ALBA, MARTA, MARIELA, AIDA, SUS HIJAS

LA LECTURA
ÓLEO DE HUMBERTO
CHAVES - 1936

Tanto María, su esposa, como sus hijas Alba, Marta, Mariela y Aida, posaban para las obras del maestro.

MARIELA CHAVES
ÓLEO DE HUMBERTO CHAVES - 1939

**MARIELA
 CHAVES
 VILLA
 1929 - 1944**

ELEGIA

En la muerte de Marielita Chaves

Pasó como la brisa mañanera,
 por blancos jardines de azucenas.
 Se ausentó con la misma Primavera
 y no quiso saber lo que eran penas.

Pasó como la nube vaporosa
 que del alba, la paz, vela impaciente,
 y a la luz que aflora entre las rosas
 se alejó presurosa y blandamente.

No cayó en la tarde, mustia y triste,
 como cae marchita toda flor:
 esperó que la luz hiciera alarde
 y que el día entonara himnos de amor,
 para trocarse en rayo fugitivo
 que alumbrara regiones eternas.
 Confiada lanzóse al infinito,
 despreciando promesas terrenales.

y se fué silenciosa, blanca y bella,
 impregnando en el cielo de su vida,
 lo que deja brillando toda estrella:
 una estela de luz, a su partida!

Conclusión

En la obra pictórica del maestro Humberto Chaves se percibe la presencia de lo femenino perfectamente integrada mediante obras llenas de respeto y ternura, donde lejos de lo trivial o el estereotipo, cada una de sus imágenes femeninas son detalladas, rigurosas y realistas.

Si bien fue un hombre que vivió en una sociedad patriarcal, sus ideas liberales y su mundo afectivo, tempranamente marcado por un sino trágico, le permitieron otra mirada sobre su tiempo y los cambios del entorno que se aceleraron con el avanzar el siglo XX.

En una época cuando la apreciación de la mujer y su mundo era todavía precario, él, gracias a su extraordinaria sensibilidad, pudo discernir la presencia de lo femenino y valorarla, elevándola a través del arte.

Lo que su pintura nos demuestra es que cada una de esas mujeres y niñas cuidadosamente representadas fueron importantes para él, y a la vez dignas de permanecer en sus obras, porque había belleza en ellas, en lo que hacían y en lo que las rodeaba.

Bibliografía

Bonilla de Ramos, Elssy (1978). La mujer y el sistema educativo colombiano. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. Jun - Dic.

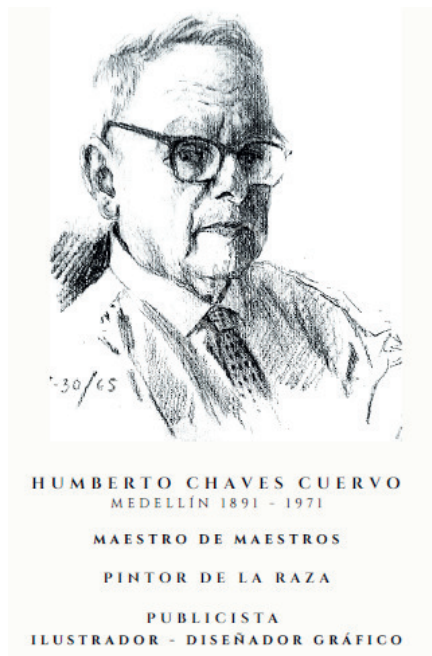
Gómez Molina, P. M. (2015). Régimen patrimonial del matrimonio: contexto histórico que rodeó la promulgación de la Ley 28 de 1932. Estudios Socio-Jurídicos, 17(1), 41-76.

Ruiz Gómez, Darío (1987) Proceso de la cultura en Antioquia. Medellín. Secretaría de educación y cultura de Antioquia. 1987.

NOTA:

El Prólogo de Fernando Cruz Kronfly analiza la influencia de los artesanos sobre la cultura antioqueños en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, destacando su nivel cultural y su beligerancia política, y cómo las élites que invocaban el progreso destruyeron su legado artístico y arquitectónico.

BIOGRAFÍA

Su padre fue don Rafael Chaves Murcia, un artesano-pintor y su primer maestro. A la edad de 15 años ingresó a la academia del maestro Francisco Antonio Cano y en 1912 recibió de su maestro la cátedra de pintura en el recién fundado Instituto de Bellas Artes de Medellín. Fue profesor de Ricardo Rendón, Pedro Nel Gómez, Eladio Vélez, Rafael Sáenz y Rafael Correa, por lo que ha sido llamado Maestro de Maestros.

Su obra comprende retratos y autorretratos, paisajes y costumbres antioqueñas, obra religiosa, un retrato ecuestre de Bolívar; además, documentó con su pintura la transformación de la ciudad de Medellín y el cambio cultural y paisajístico debido al impacto de actividades económicas como la minería y el transporte. Fue además un destacado publicista de empresas como Coltabaco, la Nacional de Chocolates, Cervecería Libertad, Laboratorios Uribe Ángel y la Joyería de Davis E. Arango.

Ha sido reconocido como El Pintor de la Raza, por su contribución a la creación de la imagen identitaria de los antioqueños.

Chaves Vive!

MAESTRO PINTOR - PUBLICISTA
DISEÑADOR GRÁFICO

www.chaves-pintor.com

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

LAVANDERAS
ACUARELA -HUMBERTO CHAVES - 1964