

The Geographers, 2010. Oil on canvas mounted on panel, 59 x 59 in. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.
Óleo sobre lienzo montado sobre panel de madera, 150 x 150 cm. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.

Guillermo Muñoz Vera

Imagining Geography | Imaginando la geografía

By / por **Edward Lucie-Smith***
(London)

The New World From Lope, 2010. Oil on canvas mounted on panel, 55 1/8 x 78 3/4 in. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.
 Óleo sobre lienzo montado sobre panel de madera, 140 x 200 cm. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.

Probably the most significant item in this striking new series of paintings by Guillermo Muñoz Vera is the canvas called *Los Geógrafos*. It is a complex composition, which shows the artist's virtuoso powers of realistic representation at full stretch. It is also complex in its symbolism. What we see is a brick wall, which evidently belongs to a building of some age. This establishes the frontal plane of the painting. In the midst of this wall there is an opening, which we assume to be high up in the building, offering a sweeping view we are not allowed to share. The bottom part of this opening is blocked by a simple wooden railing, and leaning on this railing there is a man in sober 17th century costume, looking outward, and slightly to his left. His expression is contemplative and self-contained. Behind him, we see a softly lit room, with a single candle burning on a table, which also carries a terrestrial globe, what look like maps, and a few vellum-bound books. Above the table hangs a painting, which we immediately recognize as a famous work by Vermeer – *The Geographer*, whose location in the real world is the Stadelches Kunstinstitut, in Frankfurt am Main. The figure in Vermeer's painting is generally supposed to be the microbiologist Antonie van Leeuwenhoek, who was a contemporary of Vermeer in Delft, and the

Probablemente, la pieza más significativa en esta notable nueva serie de pinturas de Guillermo Muñoz Vera sea el cuadro titulado *Los Geógrafos*. Es una composición compleja, que muestra el poder de representación realista del artista, propio del virtuoso, en su apogeo. También es compleja en su simbolismo. Lo que vemos es una pared de ladrillos, que pertenece evidentemente a un edificio de cierta antigüedad. Esto constituye el plano frontal de la pintura. En el medio de esta pared hay una abertura, que suponemos se encuentra en la parte superior del edificio, ofreciendo una vista panorámica que no se nos permite compartir. La parte inferior de esta abertura se encuentra protegida por una simple barandilla de madera y asomado por sobre esta barandilla hay un hombre ataviado con una sobria vestimenta del siglo XVII, mirando hacia el exterior y ligeramente hacia su izquierda. Su expresión es contemplativa y reservada. Detrás de él vemos una habitación tenuemente iluminada por una única vela colocada sobre una mesa sobre la que también reposan un globo terráqueo, lo que parecen ser mapas y unos pocos libros encuadernados en pergamino. Sobre la mesa cuelga una pintura que reconocemos inmediatamente como una famosa obra de Vermeer – *El geógrafo* –, cuya ubicación en el mundo

1.

2.

executor of the painter's will. Leeuwenhoek also apparently posed for a painting that is a pair to this one, *The Astrologer*. Some art historians have hypothesized that Leeuwenhoek, who was also an expert in the use of lenses, helped Vermeer to make the *camera obscura* the artist is supposed to have used when composing his paintings.

If one puts this painting in the context suggested by the title of the whole series, *Terra Australis*, there are several possible layers of meaning. *Terra Australis* was the name given to a supposed vast new continent in the southern hemisphere. The idea that there was such a body of land was first put forward by Aristotle, and later elaborated by the Greek geographer Ptolemy, who lived in the 1st century c.e. The idea that there must be such a continent obsessed many of the leading scientists and adventurers of the Age of Discovery, which stretches from the last years of the 15th century until the middle of the 18th. Some mid 16th century maps actually show its existence as a fact. Juan Fernández, a Spanish explorer who sailed from Muñoz Vera's native Chile in 1576, actually claimed to have discovered it, and the story has resonated in Chilean imaginations ever since. In fact, it is just possible that Fernández made the first European sighting of New Zealand, long before Captain Cook.

The painting is therefore essentially a tribute to the power of the human imagination. The man in the foreground, gazing at some panorama we can't see, is dreaming of things that don't exist, but might exist, if he puts sufficient force of will into imagining them. If Vermeer's subject is in fact Leeuwenhoek, this adds an interesting gloss to the situation. Leeuwenhoek is famous for his discovery of animalcules – living entities too small to be visible to the human eye. This discovery was made possible by the rapid improvement of lenses, during the period in which he lived. The invisible animalcules, metaphorically speaking, occupy a parallel universe to the one that is generally known.

Another major painting, extremely ambitious because of the large number of figures it contains, is entitled *Nuevo Mundo de Lope*. It refers to a well-known play by the prolific Spanish Golden age writer Lope de Vega. The full title is *El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón*. An audience, all male,

real es el Stadelches Kunstinstitut, en Frankfurt am Main. Generalmente se supone que la figura en el cuadro de Vermeer es el microbiólogo Antonie van Leeuwenhoek, contemporáneo de Vermeer en Delft y albacea testamentario del artista. Al parecer, Leeuwenhoek también posó para un cuadro, *El astrólogo*, compañero del anterior. Algunos historiadores de arte han propuesto la hipótesis de que Leeuwenhoek, quien también era un experto en el uso de lentes, ayudó a Vermeer a construir la *camera obscura* que el artista supuestamente utilizó para componer sus pinturas.

Si se considera a esta pintura dentro del contexto sugerido por el título de la serie completa, *Terra Australis*, existen varias capas de significado posibles. *Terra Australis* era el nombre con el que se designaba a un supuesto vasto nuevo continente en el hemisferio sur. La idea de la existencia de dicha masa de tierra fue propuesta en primer término por Aristóteles y luego fue ampliada por el geógrafo griego Ptolomeo, quien vivió en el siglo I d.C. La creencia de que tal continente debía existir obsesionó a muchos de los más destacados científicos y aventureros de la Era de los Descubrimientos, que se extiende de los últimos años del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. De hecho, algunos mapas del siglo XVI muestran su existencia como si fuese una realidad. Juan Fernández, un explorador español que zarpó de Chile – de donde es oriundo Muñoz Vera – en 1576, incluso aseguró haberlo descubierto y la historia ha resonado en la imaginación de los chilenos desde entonces. De hecho, existe la posibilidad de que Fernández haya hecho el primer avistamiento europeo de Nueva Zelanda mucho antes que el Capitán Cook.

La pintura, por lo tanto, es esencialmente un homenaje al poder de la imaginación humana. El hombre en primer plano, contemplando un panorama que no podemos ver, sueña con cosas que no existen pero que podrían existir si pudiese suficiente fuerza de voluntad en imaginarlas. Si la figura en la obra de Vermeer es realmente Leeuwenhoek, esto le agrega un elemento interesante a la situación. Leeuwenhoek es famoso por haber descubierto los animalcules – organismos vivos demasiado pequeños para ser distinguidos por el ojo humano. Este descubrimiento fue posible gracias al rápido perfeccionamiento de las lentes durante el período en el que le tocó vivir. Hablando

3.

1. La ciudad de los Césares, 2010.

Oil on canvas mounted on panel, 39 1/3 x 59 in.
 © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery,
 New York. Óleo sobre lienzo montado sobre panel de
 madera, 70 x 100 cm. © Guillermo Muñoz Vera,
 courtesy of Forum Gallery, New York.

2. Voynich Manuscript, 2010.

Oil on canvas mounted on panel, 33 1/8 X 48 in.
 © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery,
 New York. Óleo sobre lienzo montado sobre panel de
 madera, 84 X 122 cm. © Guillermo Muñoz Vera,
 courtesy of Forum Gallery, New York.

3. The Cartographer, 2010.

Oil on canvas mounted on panel, 39 1/3 x 78 3/4 in.
 © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery,
 New York. Óleo sobre lienzo montado sobre panel de
 madera, 100 x 150 cm. © Guillermo Muñoz Vera,
 courtesy of Forum Gallery, New York.

is shown watching a representation of the play, in some cases not very attentively. And here too there is the device of a picture within a picture. Hung against the walls of the courtyard are painted cloths, one with colorful representations of 'Indians'. The cast list of the play, when one consults it, is a strange mixture. Those who appear include Columbus himself, the King and Queen of Spain, the Duke of Medina Sidonia, the Christian Religion and Idolatry (both personified), a Demon, and, sure enough, several aboriginal inhabitants of the new world that Columbus discovered. The play is now often discussed in conjunction with Shakespeare's *The Tempest*, as one of the earliest presentations of the idea of the Other – that is to say of beings viewed as being essentially excluded or alien. The idea was introduced into philosophy by Hegel.

According to Hegel, an 'I' encounters another 'I' and finds that this compromises its own pre-eminence and control of the world it inhabits. The choice is either to ignore this Other, or to see it as a threat and enter into a struggle to subdue or enslave it. It is easy to see how this relates to the myth of a *Terra Australis*.

Other paintings in the series play in a wide variety different ways with the central ideas that have already been touched on here. Quite a number are extremely skillful still life compositions, which feature globes and related objects, such as astrolabes and orreries. One still life, however, entitled *La Araucania*, features a Spanish conquistador's morion and powder horn, contrasted with indigenous musical instruments, typical of a southern region of Chile that the Spaniards never completely conquered. The urge of conquer is paired ironically in the composition with the urge to create. Some canvases show sailing vessels at sea – historic sailing ships, not modern ones, emblematic of the adventures of early voyagers, setting out, like Juan Fernández already mentioned, into regions of the world then still completely unknown.

The paintings of the *Terra Australis* series are virtuoso performances, contributions to a tradition of realist art that continues to flourish both in Spain and in Latin America. Yet they are also something considerably more. The realism resonates because it is the vehicle for meditations on the

metafóricamente, los animálculos invisibles ocupan un universo paralelo al conocido por el común de la gente.

Otra pintura de importancia, extremadamente ambiciosa debido al gran número de figuras que contiene, se titula *Nuevo Mundo de Lope*. Hace referencia a una obra muy conocida del prolífico autor del Siglo de Oro español, Lope de Vega. El título completo es *El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón*. Muestra a una audiencia exclusivamente masculina que sigue la representación de la obra, en algunos casos sin prestar demasiada atención. Y aquí también se observa el recurso del cuadro dentro de otro cuadro. Colgadas de las paredes del patio aparecen telas pintadas, una de ellas conteniendo coloridas representaciones de "indios". Cuando uno consulta el elenco de la obra, resulta ser una extraña mezcla. Sus integrantes incluyen al propio Colón, al Rey y la Reina de España, al Duque de Medina Sidonia, a la Religión Cristiana y la Idolatría (ambas personificadas), al Demonio y, por supuesto, a varios habitantes originarios del nuevo mundo que Colón había descubierto. En la actualidad, la obra se analiza conjuntamente con *La tempestad* de Shakespeare, como una de las presentaciones más antiguas de la noción del Otro – es decir, de seres considerados esencialmente excluidos o ajenos. Hegel introdujo esta idea en el campo de la filosofía. Según Hegel, un "Yo" encuentra a otro "Yo" y descubre que esto compromete su propia preeminencia y su control sobre el mundo que habita. La opción consiste ya sea en ignorar a este Otro, o en percibirlo como una amenaza e involucrarse en una lucha para someterlo o esclavizarlo. Es fácil ver de qué forma esto se relaciona con el mito de *Terra Australis*.

Otras pinturas pertenecientes a la serie juegan en una variedad de formas con las ideas centrales que ya han sido mencionadas. Un número considerable está constituido por naturalezas muertas compuestas con gran habilidad, que muestran globos terráqueos y otros objetos relacionados, como astrolabios y planetarios de mesa. Sin embargo, una naturaleza muerta titulada *La Araucania*, presenta el morrión y el cuerno para pólvora de un conquistador español, contrastándolos con instrumentos musicales indígenas característicos de la zona sur de Chile, que los españoles

Colonial Still Life in Araucania, 2010. Oil on canvas mounted on panel, 33 1/8 x 48 in.
 © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.
 Óleo sobre lienzo montado sobre panel de madera, 100 x 200 cm.
 © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.

condition of humankind, cast adrift in an increasingly uncertain world, yet always conscious that there may be something more, some entirely new realm, beyond the visible horizon. The paintings are Post Modern in the sense that they often make use of formulae borrowed directly from the Old Masters. This is particularly true of the still lifes, which make use of time-honored properties – a skull, an hour-glass, a pile of old books, with no modern inclusions. The compositions are often deliberately based on those used by the Netherlandish and Spanish still life painters of the first half of the 17th century – compare, for example, Muñoz Vera's *Vanitas* with paintings on the same theme made by Jan Davidszoon de Heem (1606-1684). Yet there is always a note of skeptical irony that assures us that these are contemporary works, mirrors of our own restless, always dissatisfied sensibility. The elusive, forever receding great southern continent is, in the terms Muñoz Vera sets out for us, still to be discovered.

Born in 1933 in Kingston, Jamaica, Edward Lucie-Smith moved to Britain in 1946 and was educated at King's School, Canterbury and Merton College, Oxford, where he read History. He is an internationally known art critic and historian who is also a published poet, an anthologist and a practicing photographer. He has written more than sixty books about art.

Nacido en 1933 en Kingston, Jamaica, Edward Lucie-Smith se estableció en Gran Bretaña en 1946; allí se formó en King's School, Canterbury y en Merton College, Oxford, donde estudió la carrera de historia. Es un historiador y crítico de arte internacionalmente reconocido, además de autor de libros de poesía, antologista, y de contar con una trayectoria como fotógrafo. Ha escrito más de sesenta libros sobre arte.

nunca conquistaron por completo. El impulso de conquista se equipara irónicamente en la composición con el impulso creativo. Algunas pinturas muestran buques de vela en alta mar – navíos históricos, no barcos modernos, emblemáticos de las aventuras de los primitivos viajeros, que incursionaban, según lo ya mencionado por Juan Fernández, en regiones del mundo aún completamente desconocidas.

Las pinturas que conforman la serie de *Terra Australis* constituyen las realizaciones de un virtuoso; son contribuciones a una tradición de arte realista que continúa floreciendo tanto en España como en Latinoamérica. Pero son, también, considerablemente más que eso. El realismo tiene resonancia porque es el vehículo para meditaciones sobre la condición humana, lanzada a la deriva en un mundo crecientemente incierto, aunque siempre conciente de que puede haber algo más, un mundo totalmente nuevo, más allá del horizonte visible. Las pinturas son posmodernas en el sentido que a menudo utilizan fórmulas tomadas directamente de los Grandes Maestros. Esto es particularmente cierto en el caso de las naturalezas muertas, que hacen uso de recursos consagrados – una calavera, un reloj de arena, una pila de libros antiguos, sin inclusiones modernas. Algunas veces las composiciones se basan deliberadamente en aquellas utilizadas por los pintores de naturalezas muertas flamencos y españoles de la primera mitad del siglo XVII – compárese, por ejemplo, la pintura de Muñoz Vera, *Vanitas*, con pinturas sobre el mismo tema realizadas por Jan Davidszoon de Heem (1606-1684). No obstante, siempre se encuentra una nota de ironía escéptica que nos asegura que se trata de obras contemporáneas, espejos de nuestra propia sensibilidad inquieta, siempre insatisfecha. El esquivo gran continente sureño, que se aleja permanentemente está, en los términos que nos plantea Muñoz Vera, aún por descubrirse.

Cape Horn, 2010. Oil on canvas mounted on panel, 59 x 59 in. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York. Óleo sobre lienzo montado sobre panel de madera, 150 x 150 cm. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.

Sidereus Nucus, 2010. Oil on canvas mounted on panel, 35 1/4 x 35 1/4 in. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York. Óleo sobre lienzo montado sobre panel de madera, 89,5 x 89,5 cm. © Guillermo Muñoz Vera, courtesy of Forum Gallery, New York.

Guillermo Muñoz Vera is one of the best-known New Realist painters in Spain and Latin America. He was born in 1956 in Concepción, Chile, and began his artistic studies at the University of Chile in Santiago in 1973. His talent was recognized early, and his first solo exhibition took place in Santiago in 1976, under the patronage of the Chilean Ministry of Education. In the following year he was appointed Adjoint Professor of Drawing in the University of Chile's School of Fine Arts

In 1979, he left Santiago for Madrid, to further his artistic education. He decided to settle in Spain, and became a Spanish citizen in 1985. His first solo exhibition in Europe took place in 1986. Since then he has had numerous solo shows, and has participated in a large number of collective exhibitions and been shown in numerous important art fairs, mostly in Spain, Germany, Italy and the United States. The first monograph about his work was published in 1991, covering the work made during the previous decade.

In 1994 he and the painter Carmen Spinola founded the ARAUCO Talleres de Arte, an interdisciplinary cultural space, where painting was linked to printmaking, graphic design, the theatre and musical activities. As co-director, he was responsible for the teaching of both drawing and painting.

In 1996, ARAUCO became the Fundación Arte y Autores Contemporáneos, of which he is now vice president. This not-for-profit Foundation organizes and promotes cultural activities of all kinds linked to the plastic arts, providing bursaries for young artists and organizing exhibitions, concerts and theatrical events.

The artist's first full retrospective exhibition took place in 2000 at the Madrid Cultural Center. Consisting of more than 140 works, it surveyed 27 years of uninterrupted artistic activity. In 2003 he gave two paintings to the presidential Palacio de la Moneda in Santiago. The gift commemorated the 30th anniversary of the death of President Salvador Allende, and the beginning of Pinochet's military dictatorship.

In 2004, Muñoz Vera began work on the project *Chile Today*, a commemoration of the Bicentenary of Chile's Declaration of Independence. It consists of 180 square meters of paintings, which were installed in the Santiago metro station La Moneda in 2005. 14 murals reflect his vision of the landscape and people of Chile. In 2011, Muñoz Vera had an exhibition entitled *Terra Australis Incognita* at Forum Gallery, New York.

Guillermo Muñoz Vera es uno de los más conocidos exponentes del Nuevo Realismo en España y América Latina. Nació en 1956 en Concepción, Chile y comenzó sus estudios de arte en la Universidad de Chile en Santiago en 1973. Su talento obtuvo un temprano reconocimiento y presentó su primera exposición individual en Santiago en 1976, con el patrocinio del Ministerio de Educación. Al año siguiente fue nombrado Profesor Adjuvante de la cátedra de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile.

En 1979 dejó Santiago y se trasladó a Madrid para completar su formación artística.

Decidió establecerse en España y obtuvo la ciudadanía española en 1986. Desde entonces ha presentado numerosas muestras individuales y ha participado en un gran número de exposiciones colectivas; ha estado representado en importantes ferias de arte, principalmente en España, Alemania, Italia y Estados Unidos. Su primer libro monográfico, publicado en 1991, recopila su obra de la década anterior.

En 1994, el artista y la pintora Carmen Spinola fundan los Talleres de Arte ARAUCO, un espacio cultural interdisciplinario que vinculaba la pintura con el grabado, el diseño gráfico, el teatro y las actividades musicales. Como codirector del mismo, Muñoz Vera es responsable de la enseñanza de las disciplinas del dibujo y la pintura.

En 1996, ARAUCO pasa a ser la Fundación Arte y Autores Contemporáneos, de la que es actualmente presidente. Esta fundación sin fines de lucro organiza y promueve actividades culturales de todo tipo ligadas a las artes plásticas, aportando becas para jóvenes artistas y organizando exposiciones, conciertos y representaciones teatrales. La primera muestra antológica del artista tuvo lugar en 2000 en el Centro Cultural de la Villa en Madrid. Reunía más de 140 obras y abarcaba 27 años de trayectoria artística ininterrumpida.

En 2003 Muñoz Vera donó dos obras al Palacio de la Moneda en Santiago. El presente conmemoraba el trigésimo aniversario de la muerte del Presidente Salvador Allende y el comienzo de la dictadura militar de Pinochet.

En 2004, Muñoz Vera comienza a trabajar en el proyecto muralístico *Chile Hoy*, que conmemora el Bicentenario de la Declaración de la Independencia de Chile, consistente en 180 metros cuadrados de pinturas que se instalaron en la estación de subterráneos de La Moneda en 2005. Catorce murales reflejan su visión del paisaje de Chile y de su gente. En 2011, Muñoz Vera presentó una muestra titulada *Terra Australis Incognita* en Forum Gallery, Nueva York.