

Pedro Figari:

intimista universal

Pedro Figari: Universal intimist

Texto: Carlos María Pinasco
Fotos: Colección Alvear de Zurbarán

DESDE UNA AMPLIA ACCIÓN COMO INTELLECTUAL PREOCUPADO POR ALCANZAR UNA IDENTIDAD REGIONAL A TRAVÉS DEL ARTE, EL URUGUAYO PEDRO FIGARI ES UNA DE LAS FIGURAS MÁS DESTACADAS DE LA PINTURA LATINOAMERICANA. A CIENTO CINCUENTA AÑOS DE SU NACIMIENTO SIGUE IMPACTANDO CON SUS OBRAS MÁGICAS.

AS AN INTELLECTUAL, HE WAS CONCERNED ABOUT GARNERING REGIONAL IDENTITY THROUGH ART; THE URUGUAYAN PEDRO FIGARI IS ONE THE MOST DISTINGUISHED FIGURES IN LATIN AMERICAN PAINTING. ONE-HUNDRED-AND-FIFTY YEARS AFTER HIS BIRTH HE STILL MAKES AN IMPACT WITH HIS MAGICAL ART.

Hay algunos artistas abarcativos (como Picasso) que lo son por su temática, por sus estilos, por la diversidad de técnicas que abordan y, sobretodo, por la huella que dejan en la historia del arte. Otros, que a menudo devienen en universales al igual que los anteriores, son de pago chico: "pinta tu aldea y pintarás el mundo". Marc Chagall instaló en París a principios del siglo pasado sus reminiscencias aldeanas de la Bela Rusia natal con un lenguaje poético que luego recorrió el mundo. A nuestro Quinquela le bastó el escenario que veía desde su ventana en la Vuelta de Rocha para inscribir su nombre en el arte global. Pedro Figari, de quien por estos días celebramos el sesquicentenario de su nacimiento, es un sobresaliente ejemplo de estos artistas que según el decir de Rafael Squirru "hacen música de cámara" que a menudo resulta más deliciosa que la más grandilocuente sinfonía. Nació en Montevideo el 29 de junio 1861 en el seno de una familia

There are some productive artists (like Picasso) that choose themes, styles, and try out numerous techniques, but mostly because they manage to leave a print in the history of art. Others, that become universal personalities, come from small towns: "Paint your village and you will paint the world". Marc Chagal, at the turn of the last century, set down in Paris his village memories from his native Belarus, using a poetic language that later toured the world. As for our Quinquela, the scenery from his window at Vuelta de Rocha was enough to have his name engraved in the global art stage. Pedro Figari, whose 150 th anniversary we are celebrating, is a true example of these artists that according to Rafael Squirru "play chamber music", which is often even more wonderful than the most resounding symphony. Born in Montevideo on June 29th, 1861 in the midst of a well off family of immigrants from Liguria, he spent his teenage years in a small country spot near the old city.

Pedro Figari: "Cambiando el montado" /
Pedro Figari: "Changing horse"

acomodada de inmigrantes de origen ligure que durante su adolescencia habitó en una chacra en la parte vieja de la ciudad. En esa zona semi rural Figari tuvo contacto con aspectos de la sociedad que luego fueron temas de sus cuadros: comunidades de negros, cuarteles, conventillos. Ingresó a la Universidad de la República y pronto se recibió de abogado. Se casó con una joven de la alta sociedad de Montevideo, María de Castro, con quien partió de luna de miel a Europa (París, Londres, Viena, Bruselas, Firenze, Roma, Venecia, Bologna, Nápoles y Pisa), en un viaje de muchos meses, fundamentales en su formación artística. Ya en la época de noviazgo, seguía con atención las clases de pintura que María tomaba con Somnavilla, un viejo artista italiano, de escasa trascendencia. En 1887, en Montevideo, nació su primera hija a la que le siguieron

In that semi rural area Figari got acquainted with some aspects of society that became the topic of his paintings: communities of black people, headquarters, conventillos. He attended Universidad de la República and soon graduated as a lawyer. He married a young lady from the high-society of Montevideo, María de Castro, and they set off for Europe on their honeymoon (Paris, London, Vienna, Brussels, Florence, Rome, Venice, Bologna, Naples and Pisa). Several months of traveling were of utmost importance for his artistic formation. When they were already dating, he was very much into Maria's painting classes with professor Somnavilla, an old Italian artist who was not really well known. In 1887 their first daughter was born in Montevideo, then followed five other girls and two boys. Juan Carlos became an architect and he was side-by-side with his father until his early death. The youngest in the family was named after his father but was always called Pedrito.

Pedro Figari: "El rancho" /
Pedro Figari: "The hut"

otras cinco y dos varones: Juan Carlos que se recibió de arquitecto y acompañó a su padre hasta su temprana muerte. El benjamín fue bautizado con el nombre del padre y fue siempre Pedrito.

CERCA DEL ARTE

María atendía su prole y dejó de pintar. Pedro ejerció como abogado de empresas públicas y privadas, trabajó como político en el parlamento, en periodismo, y como asesor de Batlle y Ordóñez, presidente en dos períodos. Realizó una importante campaña para la abolición de la pena de muerte y trabajó como Defensor de Oficio. Su participación en el caso Alférez Almeida, erróneamente acusado de asesinato, le trajo complicaciones financieras y de prestigio, aunque a la larga la verdad salió a la luz.

Siguió ligado al movimiento artístico de su ciudad, presidió el Ateneo (el círculo cultural más importante, por entonces) frecuentando artistas y visitando exposiciones. Su actuación como director de la Escuela de Artes y Oficios, luego Escuela Industrial, fue formidable. Intrigas partidarias coartaron la implementación de sus programas y se vio en la necesidad de renunciar. Por entonces, su hija Mercedes, que era su ayudante en la Escuela, contrajo tuberculosis y al poco tiempo falleció.

Se concentró entonces en la pintura que hasta entonces había practicado como aficionado en forma esporádica: recluso en el altílo de su casa en la calle Misiones pintaba febrilmente y rechazaba las visitas.

Ya sexagenario abandonó Montevideo para radicarse en Buenos Aires. En enero de 1921 se instaló en un departamento de la calle Charcas, próximo a la plaza San Martín, donde permaneció casi cinco años. Fue acogido por la elite intelectual del momento. Figari deviene rioplatense.

En junio presentó una primera exposición en la prestigiosa galería Muller de la calle Florida. Si bien con escasas ventas, la muestra fue visitada y elogiada entre otros por Manuel Güiraldes (el intendente del Centenario y padre de don Ricardo), Pío Collivadino, Don Raúl Monsegur, Constancio C. Vigil.

El grupo Martín Fierro (Borges, Gironde, Evar Méndez, Victoria Ocampo y el propio Ricardo Güiraldes) lo adoptó como propio. El escritor francés Jules Supervielle lo apoyó y alentó.

En 1923 presentó una gran exposición en la Comisión Nacional de Bellas Artes (esta vez con mayor fortuna) y hacia fin de año hizo un cuantioso envío a París para exponer en la galería Druet donde tuvo un gran éxito de crítica y ventas. El prólogo del catálogo fue firmado por su amigo Supervielle.

Después de presentar una muestra en Amigos del Arte partió rumbo a París. A mediados de 1925 y luego de un par de domicilios transitorios se instaló, siempre con su hijo Juan Carlos y dos de sus hijas, en un espacioso apartamento donde vivió hasta 1933.

En octubre presentó una nueva muestra en la ciudad luz. La galería Druet lo consagró nuevamente. Conoció y trabó amistad con Pierre Bonnard y otros encumbrados artistas de la época. Al

NEAR ART

María looked after her family full time and stopped painting. Pedro worked as a lawyer for state-owned and private companies; he also worked as a politician in parliament, was into journalism and became an adviser to Batlle y Ordóñez, who was elected President for two periods. He worked persistently to eliminate the death penalty and he acted as public defender. His intervention in the Alférez Almeida case, wrongly accused of murder, brought him financial complications and his prestige was blemished, even though in the long run, the truth came to light.

He remained committed to the artistic work in his city, he was head of the Ateneo (the most important cultural center in those days) and he spent time meeting with artists and attending exhibitions. His job as director of the School of Arts and Crafts, which later became the Industrial School, was excellent. He was prevented from carrying on his programs on account of political intrigues and was compelled to resign. At that time, his daughter Mercedes who helped in the School, contracted tuberculosis and died soon after.

He then concentrated on painting, which he had already embraced but only as an amateur and not for regular periods of time. He stayed secluded in the attic of his home on Misiones Street and painted feverishly, refusing to see anyone.

Already in his sixties, he left Montevideo to settle in Buenos Aires. In January 1921 he went to live in an apartment on Charcas Street, next to San Martín Square, where he remained for almost five years. He was welcomed by the intellectual elite of those days. Thus Figaro became a full fledged Rioplatense.

In June he presented his first exhibition at prestigious art gallery Muller, on Florida Street. With no significant sales, the show was successful and complimented, among others, by Manuel Güiraldes (the mayor of the Centenary and father of Don Ricardo), Pío Collivadino, Don Raúl Monsegur and Constancio C. Vigil.

The Martín Fierro Group (made up of Borges, Gironde, Evar Méndez, Victoria Ocampo and Ricardo Güiraldes himself) adopted him as one of their own. French writer Jules Supervielle supported and encouraged him.

In 1923 he presented a great show at the National Commission of Fine Arts (he was more fortunate this time) and by the end of the year he sent a number of paintings to be exhibited at Druet Gallery where he had great reviews and his sales were significant. The prologue to his catalogue was signed by his friend Supervielle. After his show at Friends of Art he traveled to Paris and half way through 1925, and after having a couple of temporary addresses, he settled, always with his son Juan Carlos and his two daughter, in a spacious apartment where he lived until 1933.

In October he presented his new exhibition in the City of Light. Druet Gallery acclaimed him once again. He met and became friends with Pierre Bonnard and other renowned artists of the time.

Pedro Figari: "El fuego" /
Pedro Figari: "Fire"

Pedro Figari: "La visita al Gobernador" /
Pedro Figari: "The Governor pays a visit"

año siguiente presentó muestras en Bruselas y Londres. En el 27 nuevamente en la Druet. Figari deviene universal.

En París publicó también dos nuevos libros *El Arquitecto e Historia Kiria*. El primero dedicado a su hijo Juan Carlos, quien falleció en 1927 sumiendo a nuestro artista en una profunda depresión.

En 1930 hizo un envío a la exposición del Centenario del Uruguay donde ganó el primer premio de pintura, iniciándose el reconocimiento en su país que hasta entonces le había sido esquivo. Ese mismo año fue premiado en Sevilla y dos años más tarde en Los Ángeles.

La gran depresión se sumó para marcar la hora del regreso. Figari dio por cumplido su ciclo parisino: en 1933, después de pasar unos pocos días en Buenos Aires visitando amigos, volvió a su Montevideo natal. Prácticamente no pintó a partir de entonces y el 24 de julio de 1938 murió dejando a los seis hijos unas dos mil cuatrocientas pinturas. Fernando Saavedra Faget, su bisnieto y fiel custodio de su memoria y su trabajo, estima en unas 4.000 el total de obras realizadas.

Intimista, romántico, finísimo de color, absolutamente original, Figari, al decir de su primer biógrafo, Carlos Herrera Mac-Lean, cierra el gran período del impresionismo y post-impresionismo, previo a la aparición de los fauves. "Siguió los pasos de Bonnard y Vuillard, pero es superior a ellos, está entre Gauguin y Van Gogh en su objetivo artístico, pero su obra es más rica por su experiencia de vida".

The following year he featured at exhibitions in Brussels and London. In 1927, once again at Druet, Figari becomes a universal figure.

He also published two new books in Paris The Architect and Kiria History. The former dedicated to his son Juan Carlos, who died in 1927, event which drove our artist into a deep depression.

In 1930 he sent his painting to the exhibition celebrating the Centenary of Uruguay, where he was awarded first prize, which meant the recognition of his work by his home country. That same year he received an award in Seville and two years later in Los Angeles.

With the great depression it was time to return home. Figari closed his Parisian cycle: in 1933, after visiting some friends for a few days in Buenos Aires, he went back to his native Montevideo. He stopped painting and on July 24th 1938 he passed away, leaving his children about twenty-four hundred paintings. Fernando Saavedra Faget, his great-grandson, and loyal custodian of his memory and work, presumes he created around 4000 paintings.

An intimist, a romantic, a fine colorist, absolutely original, Figari -according to his first biography writer- Carlos Herrera Mac-Lean, closes the great impressionist and post-impresionist period, prior to the fauves. "He followed Bonnard and Vuillard, but he surpassed them, he's between Gauguin and Van Gogh in his artistic aim, but his body of work is richer due to his life experience."

EN MAYO PRÓXIMO COLECCIÓN ALVEAR DE ZURBARÁN, HARÁ UNA EXPOSICIÓN HOMENAJE, CON UNA VEINTENA DE SUS OBRAS.

NEXT MAY, COLECCIÓN ALVEAR DE ZURBARÁN, WILL STAGE A TRIBUTE EXHIBITION WITH TWENTY OF HIS PAINTINGS.

Pedro Figari: "Tertulia en la fonda" /
 Pedro Figari: "Conversation at the pulperia"

PEDRO FIGARI (1861-1938)

Por RAFAEL SQUIRRU
 (Especial para Vinicius, Febrero 2011)

Como abogado
 Redimió al inocente
 Tras cuatro años de lucha.
 Como pintor
 Al arte latinoamericano;
 Al principio
 Como "peintre de dimanche"
 Y en sus últimos veinte años
 Con sus miles de cartones
 Pintados de sol a sol.
 Sin duda, ancestro itálico,
 Recorrió museos europeos
 Sus candombes
 Tertulias montevidéanas o porteñas
 Coloniales.
 Es el pintor rioplatense por antonomasia
 Reencontró un estilo
 Acorde con nuestra luz
 Y nuestra locura
 Esta corona de laureles, demorada,
 Me estaba reservada
 Desde siempre:
 Cantarle a Figari.

PEDRO FIGARI (1861-1938)

By RAFAEL SQUIRRU
 (Especially for Vinicius, February 2011)

As a lawyer
 He redeemed the innocent
 After four years of struggle
 As a painter,
 Latin American art
 At first
 As "peintre de dimanche"
 And for his last twenty years
 With thousands of canvas
 Painted from dawn to dusk.
 Certainly, Italian ancestry
 He toured European museums
 His candombes
 The montevidéan or porteño gatherings
 Colonial.
 He is the utmost Rioplatense painter
 He re-discovered a style
 Based on our light
 And our madness
 This laurel crown, delayed
 Was all the time
 Reserved for me:
 To sing to Figari.

ROCHAS
PARIS