Arte y Trabajo en Argentina

COLECCIÓN TEMÁTICA DE ARTE
DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN

Tangari, Juan José
Arte y trabajo en Argentina colección temática de arte de la unión del personal civil de la Nación 1a ed. Buenos Aires Unión Personal Civil de la Nación, 2011.
36 p. 28x20 cm.

ISBN 978-987-1506-10-1

1. Catálogo de Arte. I. Título.
CDD 708

Fecha de catalogación: 15/08/2011

Curaduría y textos: Juan José Tangari
Corrección de textos: Fedora Fernández y Mayán
Diseño y fotografía: Fedora Fernández y Mayán
Gustavo Barugel

ISBN 978-987-1506-10-1

Nuestro agradecimiento a: Enrique Scheinhsohn
David Scheinsohn
Galería Arroyo
Felipe Pino
Marino Santa María
Daniel Santoro
Doris Carpani
Lic. María Teresa Constantin
Lic. Betina Carbonari
Fernando Bedoya
Vera Gerchunoff

Se terminó de imprimir en el mes de Agosto de 2011 en Artes Gráficas Integradas S.A.,
William Morris 1049, Florida,
Provincia de Buenos Aires.

Arte y Trabajo en Argentina

COLECCIÓN TEMÁTICA DE ARTE
DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN

Indice:

Carlos **Alonso** 4
Antonio **Berni** 5
Ricardo Roque **Carpani** 6
Héctor Julio **Páride Bernabó "Carybé"** 7
Juan Carlos **Castagnino** 8
Gertrudis **Chale** 9
Leónidas **Gambartes** 10
Serviliano **Goller** 11
Juan **Grela** 12
Francisco José Osvaldo **Imperiale** 13
Luis **Luzzi** 14
Javier **Maggiolo** 15
Juan de Dios **Mena** 16
Armando **Repetto** 17
Carlos Pablo **Ripamonte** 18
Marino **Santa María** 19
Daniel **Santoro** 20
Ernesto **Scotti** 21
Antonio **Seguí** 22
Luis **Tessandori** 23
Leone **Tommasi** 24
Oscar Antonio **Vaz** 25
Los Artistas del Pueblo
Adolfo **Bellocq** 26
Guillermo **Facio Hebequer** 27
C. V 28

Introducción

Hace veintitrés años nuestra Organización Gremial presentó "Signos de lo Nuestro" una carpeta con trabajos en técnica serigráfica de un calificado conjunto de artistas argentinos caracterizados por elaborar obras de una fuerte impronta nacional sin renunciar a los mensajes estéticos del "afuera" Sosteníamos entonces la modesta pretensión de tener un mensaje integrador de múltiple direccionalidad. Esa carpeta significaba, en sí, un encuentro entre argentinos que trabajan por la justicia social y argentinos que producen arte.

Fue en el marco de esas ideas que nos propusimos hace siete años recuperar esta historia de prolongado y fecundo diálogo entre el arte nacional y el mundo del trabajo. Respetuosos de la actividad plástica como oficio y concientes de la utilidad social que toda obra de arte conlleva, iniciamos con paciente esfuerzo la búsqueda de aquellas que ameritaran sumarse a este colectivo de arte y que nos permitieran cumplir con el objetivo central de toda política de gestión cultural sindical. democratizar el acceso a bienes y saberes que, en un antes y un después, abandonen el circuito privilegiado de las élites y se incorporen al circuito popular.

Yendo a lo concreto y partiendo de la visualidad de ese conjunto, nos imaginamos diversas formas de abordarlo. Conviven en él, artistas argentinos de reconocido prestigio nacional e internacional, maestros nacionales hoy olvidados por la crítica de arte e ignorados por el público, junto a artistas extranjeros que se radicaron en nuestra patria. Se manifiestan desde escenas de trabajo individual y colectivo hasta otras de trabajo rural o urbano, sugestivos paisajes culturales y obras que reflejan en un tono sencillo el trabajo cotidiano o que nos remiten a conflictos sociales y luchas populares.

En un grado mayor o menor de síntesis y complejidad podemos adscribir algunas obras a un realismo exaltatorio del mundo del trabajo sin grandes pretensiones de concientización social. Un ejemplo lo constituyen los pintores boquenses, quienes desarrollan escenas del trabajo portuario y de la vida habitual de su barrio con ese marcado intimismo que brinda unidad a la diversidad formal y colorística que los caracteriza.

Otras obras se ubican en la gran corriente que sí consideró al arte como un instrumento central en la concientización del trabajador como clase social. Son aquí una clara referencia los artistas de la escuela de Boedo y el maestro Antonio Berni.

Un tercer grupo es el que produjo obras durante los años sesenta, artistas nacionales que vincularon su trabajo con la construcción desde la periferia, desde una conciencia nacional que cimentase la independencia económica, la justicia social y la identidad cultural en contradicción con el pensamiento hegemónico del centro. El grupo Espartaco, en particular Ricardo Carpani, y Luis Felipe Noé quizás sean la contribución plástica y también teórica más relevante de ese momento.

Durante los últimos años se destaca en ese contexto la obra de Daniel Santoro, que se ha dado a la tarea de recuperación y resignificación de la iconografía del primer peronismo y de aquella perdida felicidad del pueblo argentino.

Para concluir, tenemos en claro que lo abordado es una visión parcial de la temática que nos ocupa y que nuestros artistas seguirán recorriendo un largo y fecundo diálogo con el mundo del trabajo. Estamos atentos a ello y también a la participación activa de todos aquellos que visiten esta colección. Eso implicará una multiplicidad de lecturas de este fenómeno de vinculación entre el trabajo y la producción artística nacional y, con seguridad, una mirada más comprensiva del mismo.

Juan José Tangari
Subsecretario de Cultura

Andrés Rodríguez
Secretario General

Unión del Personal Civil de la Nación

Pintora y mesa de trabajo, 1995 óleo s/hardboard, 100 x 150 cm

Niña y cabra, 1960, óleo s/tela, 96 x 80 cm

La huelga, 1960, óleo s/tela, 110 x 205 cm

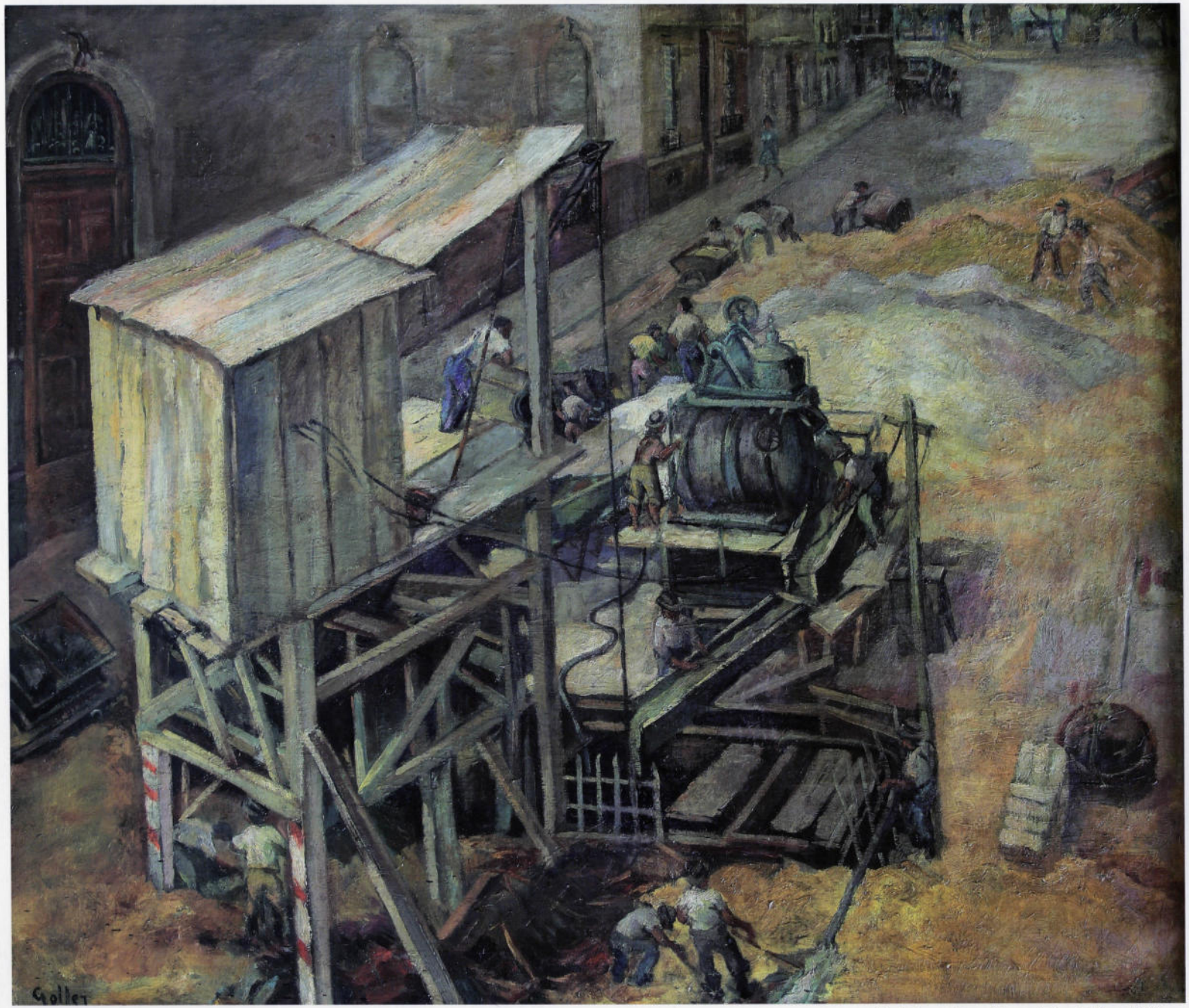
S/T tinta s/papel, 14 x 26 cm

S/T tinta s/papel, 55 x34 cm

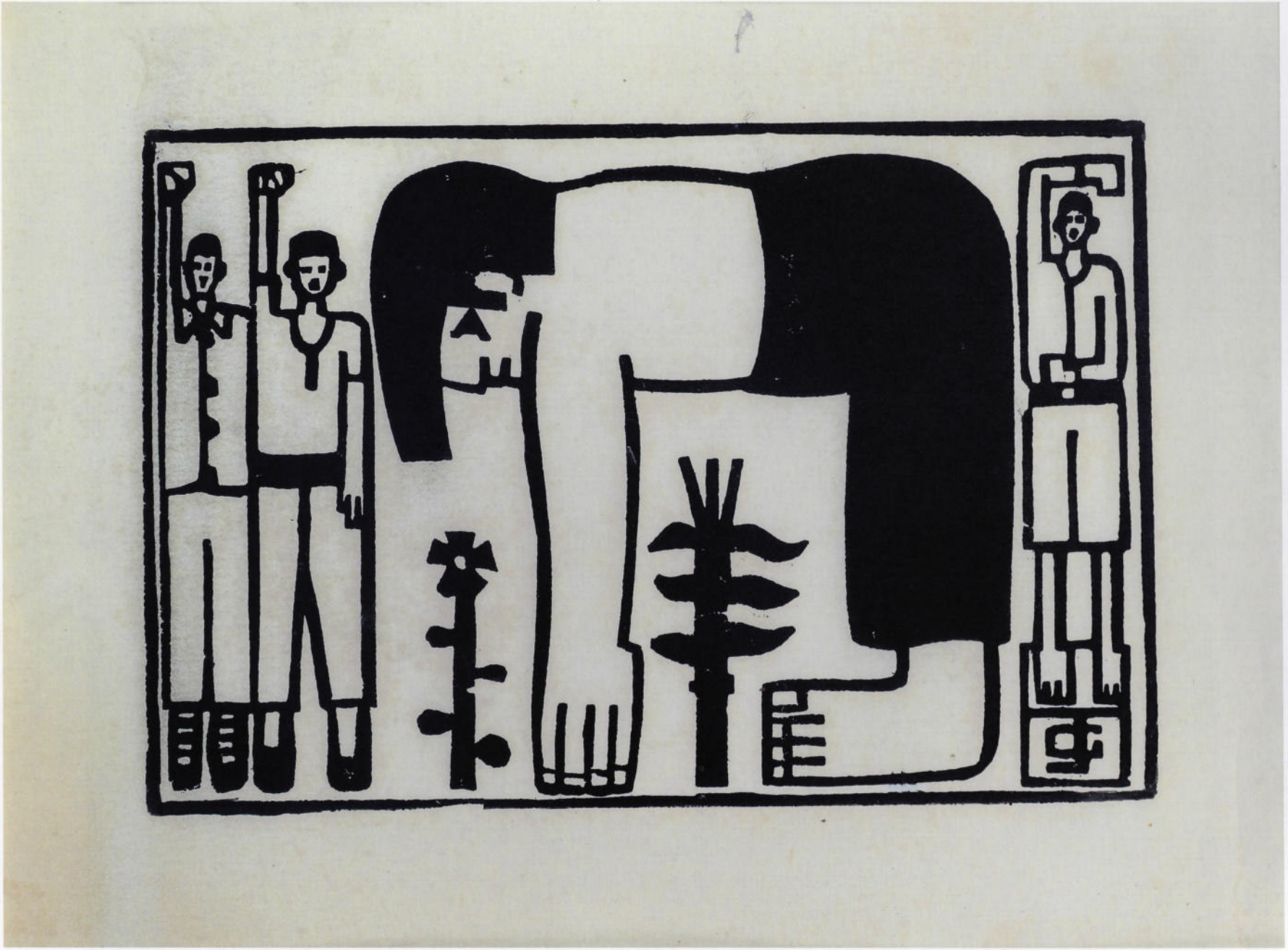
Cosecha, 1967 óleo s/tela, 100 x 120 cm

Indias, Bolivia, 1946, técnica mixta s/papel, 44,5 x 60 cm

Feriantes, cromoyeso s/hardboard, 44 x 60 cm



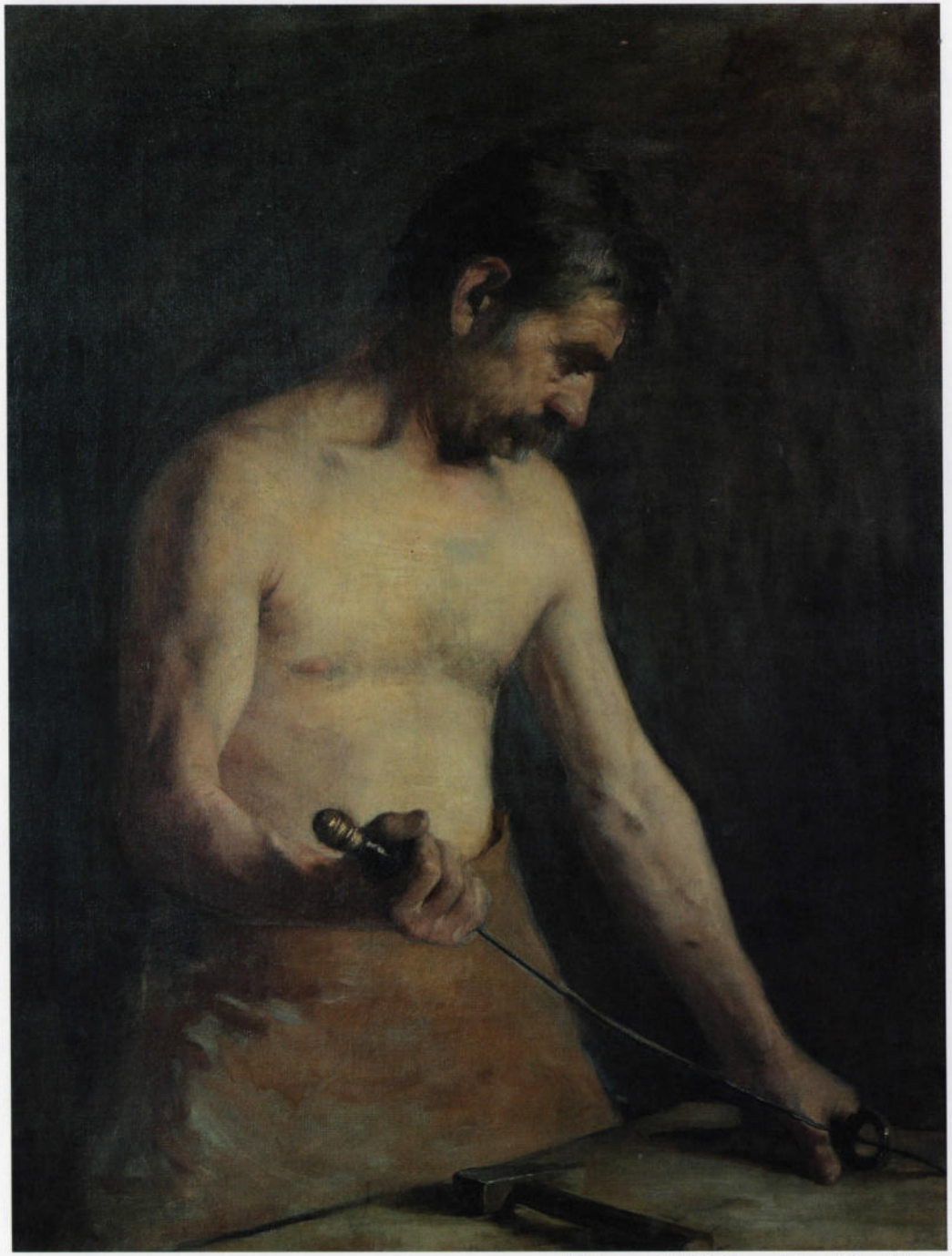
Trabajo urbano, óleo s/tela, 100 x 120 cm



El grito de Alcorta, 1956, xilografía, 14 x 19 cm

Trabajo en el puerto, 1934, óleo s/tela, 110 x 140 cm

S/T, 1912, óleo s/tela, 7 x 22 cm

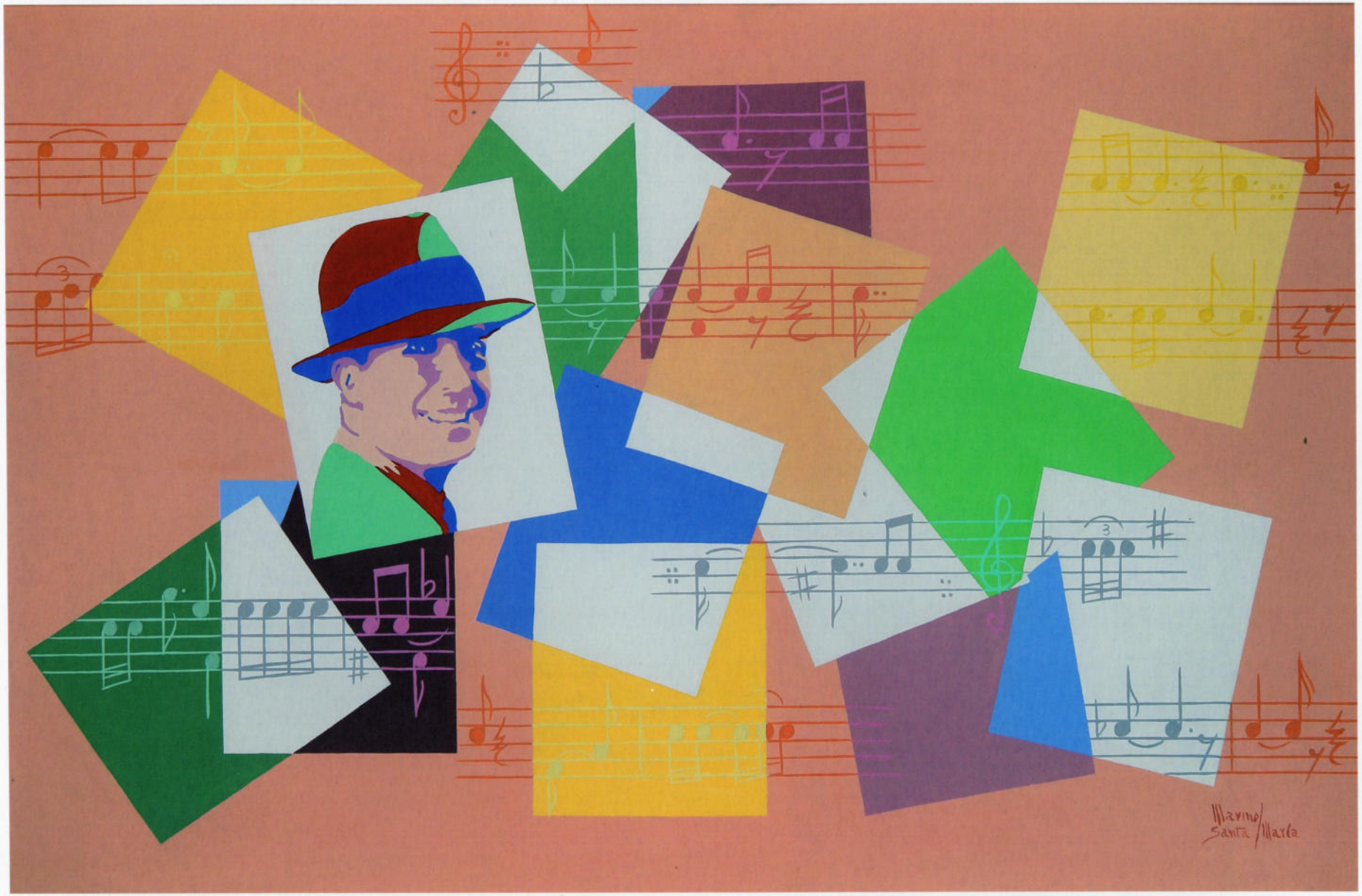


El herrero, 1906, óleo s/tela, 100 x 75 cm

Changarín, talla en madera de curupí, 28 x 18 x 14 cm

El zapatero, 1944, óleo s/tabla, 14 x 25 cm

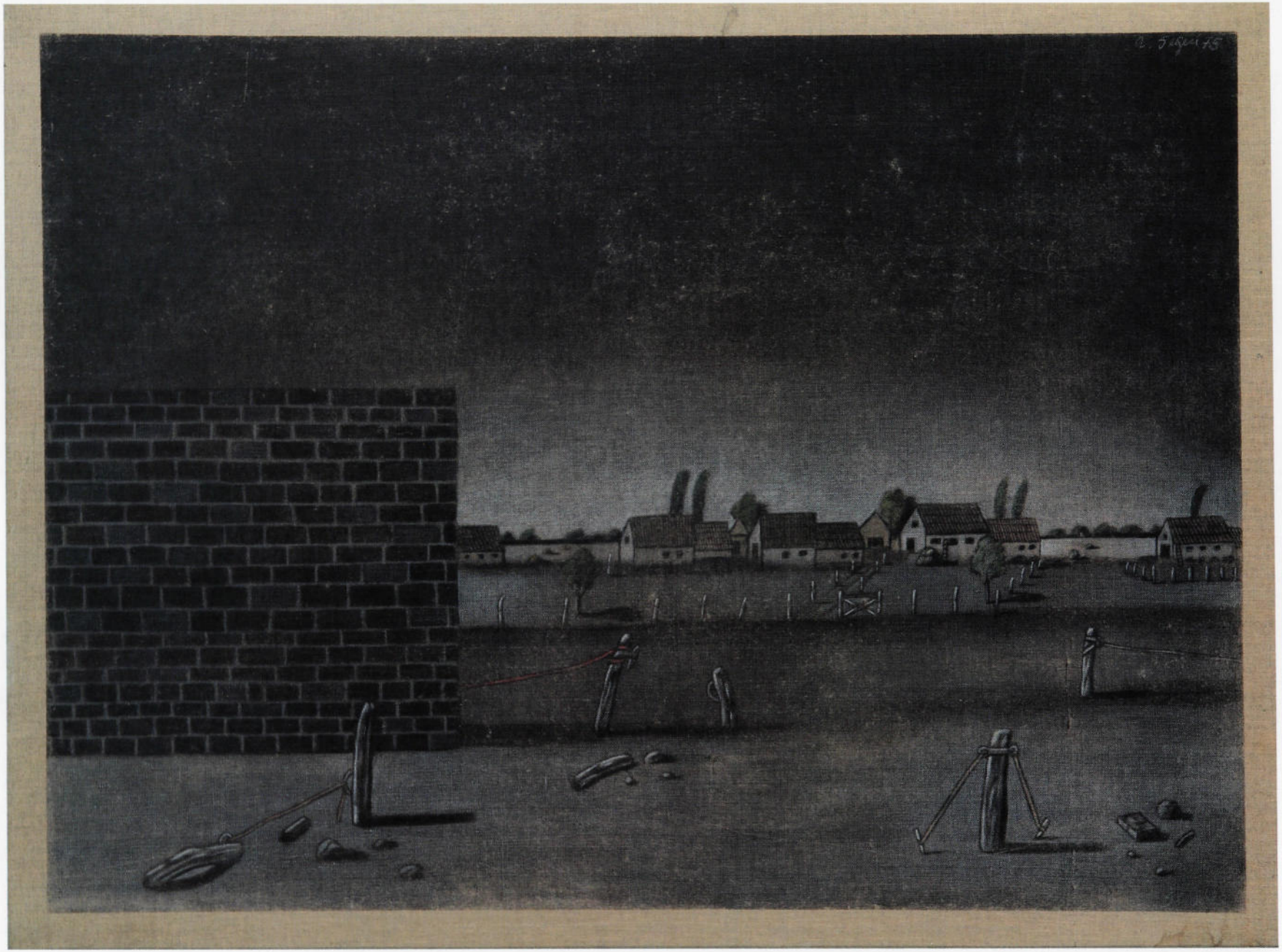
El soguero, óleo s/tela, 46 x 43 cm



Gardel hay uno solo, acrílico s/tela, 75 x 100 cm

La máquina de coser 2006, óleo s/tela, 120 x 140 cm

La pescadora, óleo s/cartón, 123 x 75 cm



S/T, 1975 técnica mixta s/tela, 49 x 68 cm

Regreso al rancho, óleo s/tela, 75 x 121 cm

Eva Duarte de Perón, bronce, 48,5 cm, fundición nº 143

Bruma, 1955 óleo s/tela, 70 x 80 cm

Escenas de El matadero, 1963 Editorial Cina Cina, xilografía, 32 x 50 cm

Escenas de El matadero, 1963 Editorial Cina Cina, xilografía, 32 x 50 cm

Revolución, técnica mixta s/papel, 20 x 18 cm

CARLOS ALONSO

Carlos Alonso es un notable dibujante y pintor argentino.
Fue alumno del maestro santiagueño Don Ramón Gómez Cornet y de Lino Enea Spilimbergo quien influenció a Alonso en su dibujo y en su estructuración de la forma.
En sus primeros trabajos nos mostró una paleta restringida y de gran expresividad para luego enriquecerlos con acentos de la Neofiguración.
Es destacable en su obra un fuerte contenido ideológico manifiesto en temáticas alusivas a la violencia de las clases dominantes, a las gestas revolucionarias latinoamericanas, a la crítica a toda la censura y también la reinterpretación apologética de maestros de la pintura como Van Gogh, Rembrandt, Renoir o Courbet.
Algunos críticos creen ver, con certeza, influencias baconianas en su obra desgarrada, de compleja sintaxis y profunda relectura. También es prolífico ilustrador de obras literarias de la magnitud del Don Quijote, La Divina Comedia y el Martín Fierro.
En esta obra que integra la Colección Arte y Trabajo el autor vuelve a un tema que ya había tratado en los inicios de la década del 70, cuando se anunciaba la muerte de la pintura, Alonso nos ofrece en ella un verdadero homenaje a la pintura, al desafío de trabajo que ella presupone como oficio, y al sostén de ese oficio como algo, lo único, que sabe sólido.
Carlos Alonso nació en Mendoza en el año 1929 y es uno de los grandes artistas plásticos contemporáneos de nuestro país.

ANTONIO BERNI

Hacer referencia a la obra artística de Antonio Berni implica reconocer en él a un pintor de gran prestigio nacional e internacional y a un hombre de fuerte compromiso social.
Nacido en Rosario, Santa Fe, en el año 1905, pinta desde muy joven en su ciudad natal, óleos de neta filiación impresionista para luego exponer a los 18 años en el Salón Nacional y viajar a Europa en 1925 becado por su provincia para capacitarse en Italia, España y Francia.
Cierto vanguardismo parisino que podemos calificar de iniciático para muchos artistas argentinos parece influirlo pero, luego de transitar por un momento cezzaneano y por el surrealismo, define su obra como un Nuevo Realismo y, aunque siempre permanece abierto a las innovaciones estéticas externas, muestra desde entonces una temática de denuncia de toda explotación social y una militancia política de izquierda.
Sólo consignaremos como hitos sobresalientes de su dilatada actividad sus series de collages y grabados del Juanito Laguna y la Ramona Montiel y su conquista del Gran Premio Internacional de Grabado de la Bienal de Venecia de 1962.
Dos citas del maestro Berni explican mucho mejor su visión del trabajo artístico y la responsabilidad que cabe a los artistas al respecto·
"El verdadero artista y el verdadero arte de un pueblo es aquel que abre nuevos caminos impulsados por las cambiantes condiciones objetivas. Dejan de serlo los que pasan y obran según el clisé establecido, aferrándose a formas pasadas y caducas, que no obedecen a ninguna realidad artística y social"
"La misión de un cuadro es la de actuar en el plano de la cultura cuando más se lo muestre y se lo difunda mejor la satisfacción plena le llega a uno cuando ese cuadro funciona socialmente"
El maestro Antonio Berni falleció en la ciudad de Buenos Aires en el año 1982.

RICARDO ROQUE CARPANI

Toda la obra de Ricardo Carpani se resume en una persistente decisión de aportar a la construcción de un nuevo humanismo desde una producción artística atravesada por un fuerte compromiso social y político, además de rigorismo plástico, conocimiento técnico y dignidad representativa.

Luego de un intenso camino de formación que incluyó estudios en el taller de Emilio Pettoruti, su obra se orientó en una temática de composiciones referidas al trabajo fabril o conexos, resueltos en una gama colorística fría y acerada, con texturas opuestas, recios volúmenes que sugieren espacialidad y fuertes escorzos en sus dibujos que nos muestran simplificación de masas, formas macizas y esquematismo plástico. La monumentalidad de sus obras se deriva de la experiencia muralista mejicana y se nutre de un profundo convencimiento de su utilidad como herramienta de concientización ideológica.

Carpani funda en 1959 el grupo Espartaco junto a Juan Manuel Sánchez, Mario Mollari, Carlos Sessano, y Esperilio Bute; luego se incorpora al mismo Juana Elena Diz, Pascual Di Bianco, Rodolfo Campodónico y Franco Ventura, quien permanece desaparecido desde el año 1977

Este colectivo realizará una activa producción artística vinculada a la acción política gremial reinvindicativa de la combativa C.G.T de los Argentinos que incluye murales, volantes y afiches, Carpani y sus compañeros indagarán entonces una expresión artística nacional y latinoamericana, de profunda vocación antiimperialista y por la justicia social.

Carpani debió exiliarse en 1974 y se radicó en España hasta 1984, año en el que regresó a nuestro país luego de la recuperación de la democracia en 1983

Retomó su actividad artística con la producción de temáticas innovadoras como sus series de los "Amantes" y su carpeta "Tango" en la Fundación Banco Patricios. En su Manifiesto por un Arte Revolucionario nos dejaba este mensaje de libertad creativa:

"Es imprescindible dejar de lado todo dogmatismo en materia estética, cada cual debe crear utilizando los elementos plásticos de la forma más acorde con su temperamento, aprovechando los últimos descubrimientos y los nuevos caminos que se van abriendo en el panorama plastico mundial"

HÉCTOR JULIO PÁRIDE BERNABÓ "CARYBÉ"

Héctor Julio Páride Bernabó recibió su sobrenombre en su paso por el movimiento scout en Río de Janeiro, donde apodaban con el nombre de un pez a sus miembros. Carybé fue el suyo, tomado de un tipo especial de piraña amazónica.

A lo largo de su vida fue dibujante, pintor, grabador, escultor, ceramista, ilustrador, muralista, historiador y periodista, realizando una producción de gran magnitud y calidad.

Su trabajo artístico inicial se centró primero en las comunidades originarias de América. Por ello viajó incesantemente por el noroeste argentino, Bolivia, Perú y Ecuador y luego convivió con las comunidades afro-brasileñas descendientes de los esclavos transplantados violentamente desde África.

A través de su obra en Brasil, donde se instaló definitivamente en 1950, registró escenas y ambientes del país hermano como la vida cotidiana de pescadores, bailarines, capoeiristas, el trabajo en los ingenios y la vida nocturna en la Bahía antigua.

Ilustró numerosas obras literarias, de escritores como Gabriel García Márquez y Jorge Amado, quien cuenta en su obra "O Capeta Carybé" historias de la vida del artista en su Buenos Aires natal y en Salvador de Bahía. Allí Jorge Amado se refiere a el como *"un extraordinario ejemplo en su arte, que recrea la realidad del país y de la vida popular que conoció igual que sólo unos pocos, por haberla vivido como ninguno"*

La preeminencia de su condición de dibujante se mantuvo en su transición hacia la pintura y abordó, como lo hizo en las obras de esta Colección, sin concesiones y con fuerte dramatismo, la explotación social y la defensa del ethos cultural de los más postergados de América. Carybé, víctima de un infarto, murió en 1997 en una sesión del candomble bahiano, culto en el que ocupaba un puesto de honor como Obá de Xango. Había nacido en Lanús, provincia de Buenos Aires, en el año 1911

JUAN CARLOS CASTAGNINO

La obra de Juan Carlos Castagnino que presentamos en la Colección Arte y Trabajo revela la importancia central que ha tenido el mundo de los trabajadores en la elección de sus temas y cómo su ideología ha impregnado a sus cuadros de rasgos distintivos que lo cargan de dramatismo, de lucha contenida y de injusticias por repararse.

Nacido en Camet, por entonces "hinterland" de Mar del Plata, en el año 1908, ya sus primeros trabajos tienen como protagonista al campo. Sus obras por entonces se pueblan de paisajes y trabajadores rurales. También su gran capacidad de dibujante se detendrá en el tema de los caballos, su movimiento y su libertad. Otras problemáticas se incorporarán también a la elaboración plástica de Castagnino, sus gauchos, sus maternidades, la vida de los trabajadores industriales del conurbano porteño, los límites vivos de la gran ciudad, las luchas sociales en el contexto latinoamericano y mundial y las movilizaciones obreras irán apareciendo en el curso de su extensa producción artística.

En 933 Castagnino con Spilimbergo, Sibellino y otros artistas fundan el Sindicato Argentino de Artistas Plásticos. Se organiza el Equipo Poligráfico por idea del mexicano David Siqueiros junto a Spilimbergo, Berni, Castagnino y el uruguayo Lázaro quienes, en conjunto, ejecutan "Ejercicio Plástico", recientemente restaurado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Debemos resaltar también su participación junto a Urruchúa, Berni, Colmeiro y Spilimbergo en la realización de los murales de la Galería Pacífico en el año 1945 y su excepcional ilustración de la edición del Martín Fierro realizada por EUDEBA en el año 1962.

Numerosos premios en Salones Nacionales y en el exterior recibieron sus trabajos pero ninguno supera el reconocimiento que su obra alcanzó entre sus connacionales, fronteras adentro de la Patria.

Juan Carlos Castagnino falleció en Buenos Aires en el año 1972.

GERTRUDIS CHALE

América fue el tema de Gertrudis Chale. Su extrañamiento respecto de lo americano sea tanto la ciudad y su periferia como sus llanuras y, sobre todo, sus montañas no fue impedimento para poder abordarlo plásticamente con intensidad, dramatismo y riqueza técnica excepcionales.

Algunos críticos ven en la obra de Gertrudis la influencia europea de Brueghel, Patinir o Jerónimo Bosch, otros el clima metafísico del surrealismo o la dureza del expresionismo alemán, todas contribuciones posibles pero, sólo una síntesis con esa visión de lo americano, puede explicar el particular mensaje pictórico que produjo Gertrudis Chale.

En sus pinturas en óleo o témpera, de paleta restringida a no más de cinco colores luego ensombrecidos con grises, ocres y negros, muestra reiteradamente escenas de trabajo comunitario de nuestros pueblos originarios en plena producción de cerámicos, tejidos, alimentos, pero también rituales, fiestas, curas chamánicas y diálogos con lo sagrado. A través de sus cuadros busca incorporarse, casi diluir toda distancia con la cotidianeidad de sus personajes. Sus obras funcionan como verdaderos ritos de aproximación.

Su trabajo *Indios*, presente en esta colección, es un claro ejemplo de ese sondeo comprensivo de nuestra artista

"Quisiera pintar inconfundiblemente imágenes de la tierra argentina en las que se vea algo de su tremenda realidad y su misterio. Algo que sea distinto de todos los demás. Ese algo inmenso y hondo que, aunque no se ve, está detrás de todas las cosas y llevarlo por su calidad, a un nivel universal"

Gertrudis Chale nació en Viena, Austria en el año 1909· se radicó en Quilmes en la década del 30, allí donde limitaban el campo, la ciudad y río. Falleció en un accidente aéreo en 1954, en La Rioja, en su amada Argentina.

LEÓNIDAS GAMBARTES

Leónidas Gambartes nació y vivió en Rosario, Santa Fe durante toda su vida. A diferencia de Berni y Fontana, nunca abandonó su ciudad y toda su producción artística se realizó allí.

Trabajó desde los 18 años hasta su fallecimiento, un año antes de la jubilación, en el Ministerio de Obras Públicas provincial como cartógrafo y dibujante; fue miembro fundador de la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario e integró el Grupo del Litoral junto a artistas como Juan Grela, Carlos Uriarte, Alberto Pedrotti, y Domingo Garrone.

La primera originalidad en la obra de Gambartes fue su técnica pictórica del cromoyeso, como base incluida al soporte para luego aplicar el color e integrar las formas con un esgrafiado que dejaba al descubierto dicha base.

La segunda originalidad de este sencillo empleado público de la burguesa Rosario consistió en que supo dirigir su mirada, intensa y afectuosa, a la vida cotidiana de los hombres, y sobre todos a las mujeres de las orillas del Gran Río Paraná, lavanderas, echadoras de cartas, conjurantes, curanderas, trabajadoras, verdaderas hijas de la tierra a quienes, premonitoriamente instaló en el arte de los argentinos.

Dueño de una visión kuschiana del mundo, fue capaz de plasmarla en su pintura de símbolos y signos, de recuperación plástica como ritual inspirado en ese Estar-en-el-Mundo que tanto atemoriza a los hombres de la Gran Ciudad.

Gambartes cayó seducido por la barbarie y pintó esa seducción en sus payés, sus mitoformas, sus mujeres, y tanta fue su seducción que pudo seguir pintando a pesar de la paulatina disminución visual que lo afectó y le impedía percibir una obra en su totalidad.

"Yo creo que pintó el sentimiento de la superstición, de lo mágico de la memoria de la tierra, las formas y colores que ésta suscita, la vida cotidiana de cierto tipo de gente de nuestro país, me refiero a la gente más arraigada de nuestro medio, la que de alguna manera ya es América, y trato de expresar en el ámbito de mi ambiente del litoral lo que éste tiene de nacional y trato de hacerlo dentro del lenguaje específico de la pintura"

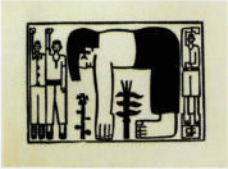
SERVILIANO GOLLER

Nació Serviliano Goller en Juárez, provincia de Buenos Aires, en el año 1897 Durante su juventud alternó su formación artística con el trabajo agrario hasta que, luego de viajar a Europa para visitar centros artísticos de Portugal, España y Francia, regresó a la Argentina e ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue discípulo de Carlos Ripamonte.

Fue un asiduo concurrente al Salón Nacional desde 1925 y numerosas obras suyas se encuentran en museos nacionales y colecciones privadas del país.

Sus obras se inscriben en la gran corriente de arte figurativo argentino de las primeras décadas del Siglo XX y nos muestra una paleta baja de grises y tierras con cierta sensorialidad contenida y alta preocupación descriptiva.

En esta obra que integra la Colección Arte y Trabajo, el autor se preocupa por exaltar la obra pública y la laboriosidad del trabajador como factor ordenador y modificador del espacio urbano.



JUAN GRELA

Juan Grela fue un hombre de una gran personalidad y dueño de un estilo pictórico de mucha originalidad en el arte de los argentinos.

Nacido en Tucumán en 1914 y radicado en Rosario en 1924 se forma como pintor y grabador en la Mutualidad de Artistas y Estudiantes de Bellas Artes de Rosario donde fue alumno y compañero de ruta ideológica de Antonio Berni y maestro de muchos artistas rosarinos, a quienes nucleó solidariamente en 1942 en la Agrupación de Plásticos Independientes y en 1950 en el grupo del Litoral, el más reconocido en la plástica santafesina del siglo XX.

Su producción en un primer momento es la de un realista militante y utópico, que acentúa en lo plástico la robustez y volumen con criterio verista. Luego busca más firmemente subvertir el ordenamiento espacial del mundo burgués sin renunciar a cierto rigor geométrico que ordene su obra. En este momento, el planista–constructivo, se encuadra la xilografía que forma parte de esta colección y que ilustra el libro *El grito de Alcorta, historia de la rebelión campesina de 1912* del periodista y ensayista Plácido Grela.

Su tercer momento, desde 1960 a 1970, lo muestra como pintor de geometrías libres, que narran pequeñas historias barriales con personajes que flotan, casi levitan en un espacio poblado por soles, casas, peces, flores, lunas, pájaros, gatos, antenas, villas, barrios, tachos y teros.

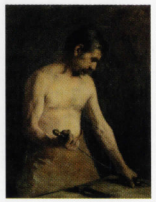
Finalmente, a partir de 1970, confiere a su obra un último giro de carácter ecléctico con profusión de automatismos y juegos verbales. Juan Grela, quien produjo, al decir de Manuel Mujica Láinez una obra de "ingenuidad inteligente", falleció en Rosario, Argentina, en el año 1992.

FRANCISCO JOSÉ OSVALDO IMPERIALE

Toda la obra de Osvaldo Imperiale nos muestra escenas de la vida cotidiana del Puerto de la Boca, el Riachuelo, el Dock y Avellaneda en un tono que la crítica de arte calificó como localista, tradicional o pintoresquista. También se lo define como un pintor influenciado por Benito Quinquela Martín en su producción artística, su voluntad de forma, su recio empaste y similar rechazo del mundo académico.
Esta obra nos habla del primer Imperiale que en 1934, con veintiún años, la pinta guardando diferencias con Quinquela en lo que respecta a un empaste si se quiere mas barrido y lacameriano, que toma distancias atemperando el fauvismo quinqueliano.
Luego de esa etapa inicial la obra de Imperiale se torna más amanerada y pierde, quizás, originalidad.
Osvaldo Imperiale se sintió un revelador del país y el mundo de trabajo portuario. Participó en varios Salones Nacionales y falleció en junio del año 1977

LUIS LUZZI

Poco sabemos de la vida y la obra del pintor italiano Luis Luzzi.
La obra que integra esta colección, fruto de la generosa donación de un anticuario, es un típico óleo de pequeño formato característico de los pintores peninsulares de fines del siglo XIX y principios del XX, arribados a la Argentina como inmigrantes con fuerte formación artística.
La misma es una escena de trabajo que representa las obras de excavación del subterráneo de Buenos Aires en la zona del Congreso Nacional. Sabemos también que Luis Luzzi fue profesor de Pío Collivadino en la Cátedra de Dibujo en la llamada Societá Nazionale Italiana, antes de 1890.



JAVIER MAGGIOLO

Esta obra de Javier Maggiolo, *El Herrero*, fue pintada en su juventud con una fuerte orientación academicista y se destaca en ella la utilización de una paleta pródiga en tierras, restringida y de gran calidad técnica, puesta al servicio de un mensaje que busca enaltecer y magnificar el acto del trabajo, la firmeza y el carácter ético que subyace en el cuadro.
Javier Maggiolo fue discípulo de Ernesto de la Cárcova, quien seguramente lo influenció en esa vertiente del realismo social que practicó con firme convicción, expuso en el Salón del Ateneo en 1895 y 1896, realizó muestras en Buenos Aires en 1900 y 1903 y residió largos años en Europa formándose en los centros artísticos de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda.
Nació en Buenos Aires en el año 1875 y falleció en el año 1956.

JUAN DE DIOS MENA

Juan de Dios Mena realizó una obra única de imaginería popular en Argentina. De procedencia muy humilde, trabajó como peón de estancia, mayordomo y encargado de un bar hasta que decidió en el año 1932 desarrollar su vocación escultórica tallando la dócil madera del curupí chaqueño.
Su producción durante 22 años evoluciona desde obras de rasgos bien marcados y prominentes hasta otras de línea más afinada y estilizada, todas policromadas con una superficie mate de gran tersura.
Sus trabajos se emparentan, a nuestro modesto entender, con la talla en madera nacida de la religiosidad popular de raíz luso-brasileña e hispano-guaraní y se aproxima, desde lo escultórico, a la realizada por Florencio Molina Campos en lo pictórico, pero manifestando un perfil social más crítico y menos conformista en su mensaje.
La obra que integra la Colección Arte y Trabajo es una de las numerosas tallas realizadas por Mena vinculadas al trabajo de los sectores populares del interior del país y en particular, de la campaña chaco-santafesina.
Juan de Dios Mena nació en Santa Fe en el año 1897, vivió varios años en la ciudad de Resistencia donde fundó junto a Aldo Boglietti el "Fogón de los Arrieros" y falleció en Rosario en el año 1954

ARMANDO REPETTO

Armando Repetto convivió en su juventud con su vocación artística y su brillante carrera como ingeniero civil en la cual sobresalió como profesional y como docente de establecimientos de Educación Industrial, aquellos que tanto nutrieron el desarrollo productivo nacional.
Luego de breves estudios en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, interrumpidos para completar su carrera universitaria en 1917, recién en el año 1940 realizó la primera exposición individual de su producción artística.
Cultor del pequeño formato e influenciado por el dibujo técnico en la estructuración de su obra, realizó una vasta labor que incluye la temática del paisaje rural y urbano, la naturaleza muerta, la vida gauchesca, el costumbrismo y el mundo del trabajo.
La obra aquí expuesta, que integra esta Colección, nos muestra a un zapatero ensimismado en su labor artesanal, en su ambiente fuertemente impregnado de silencio y concentración. En ese clima, la cálida luz estructura el cuadro y nos remite metafóricamente al trabajo como actividad que ilumina y da sentido a nuestra existencia.
Armando Repetto integró junto a Clemente Lococo, Gastón Jarry y otros artistas, el Grupo de la Realidad Poética y su obra se halla en diversos museos y pinacotecas del país y el exterior

CARLOS PABLO RIPAMONTE

Detenerse en la obra de Carlos Ripamonte que integra la Colección Arte y Trabajo implica encontrar un claro ejemplo de la temática preferida por este prolífico artista argentino.
Nacido en Buenos Aires en 1874, realizó desde joven estudios con Ernesto de la Cárcova, fue expositor en las muestras históricas de fin del siglo XIX en el Ateneo y viajó en el 1900 a perfeccionarse a Italia, la por entonces meca del arte europeo. No pudo Carlos Ripamonte librarse de ese estigma europeizante que dominaba entonces a la élite criolla. A su regreso a Buenos Aires en 1905, se consagró a la enseñanza artística y llegó a ser Profesor y Vicedirector de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Integró en esa década el grupo Nexus junto a Collivadino, Lynch, Fader, Rossi, Yrurtia y Dresco, la mayoría educados también artísticamente en Italia y autores de obras de influencia impresionista restringida.
Le cabe a Ripamonte la definición de ser un auténtico pintor de la vida y el trabajo del gaucho argentino y del paisaje nacional. Dueño de un excelente dibujo y de un color representativo de la realidad visible, sus cuadros se caracterizaron por su movimiento, su composición dinámica y sus transparencias atmosféricas.
Luego de una extensa vida dedicada al arte y la enseñanza, falleció a los 94 años de edad en 1968.

MARINO SANTA MARÍA

Marino Santa María nació en Buenos Aires en 1949 Es egresado de las escuelas de arte Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón y ha realizado una intensa actividad creativa que incluye muestras individuales, muestras colectivas y premios nacionales como el "Pío Collivadino" en el LXVII Salón Nacional de Bellas Artes y el Premio a las Artes Visuales 2002 por la producción de arte público en la calle Lanín, otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte. En el año 2010 realizó en la intersección de las calles Alsina y Presidente Sáenz Peña, Buenos Aires, el mural "La voz de la memoria"
En sus obras recurre a criterios abstractos y figurativos, con etapas de predominio de paisajes de paleta restringida, climas ecológicos y acuáticos con signos que nos remiten a la ausencia, la soledad y a una lejanía del trabajo humano como dato cultural. En otros momentos nos sacude con intervenciones urbanas plenas de contrastes entre colores puros y saturados de raíz expresionista abstracta como en Lanín o acudiendo a citas de la cultura popular y el trabajo creativo, como en el tanguero barrio del Abasto de Buenos Aires.
Marino Santa María busca conectar permanentemente arte y vida cotidiana, expande su obra fuera del marco restringido del taller, la socializa hasta en su ejecución y, por ende, logra transformar y resignificar espacios urbanos que, no obstante, mantienen en sus paredes la voz y la partitura de los sueños de sus viejos habitantes.

DANIEL SANTORO

Un dirigente sindical observando emocionado el cuadro de Daniel Santoro que forma parte de la Colección Arte y Trabajo recordaba que su tía Rafaela era obrera peronista y delegada gremial de un taller de costura de la industria del vestido en la ciudad de Buenos Aires, allá por 1945

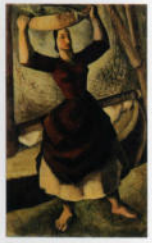
He aquí el fruto primero de la obra de Daniel Santoro, interpelar desde el afecto al pueblo trabajador que interpreta sin intermediarios ni críticos su obra, a la que puede incorporar a la vida cotidiana desde la memoria. Sucede que, parafraseando a un poeta francés, el peronismo, como el mar, siempre está empezándose...

Daniel Santoro nació en Buenos Aires, hijo de padres calabreses, en el barrio de Constitución en el año 1954 Egresado de la escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, trabajó en los talleres de escenografía del Teatro Colón en el año 1982. El crítico Raúl Santana sostiene que allí adquirió una experiencia que influenció sus proyectos artísticos posteriores.

Otra vertiente del trabajo de Daniel radica en la importancia que la escritura china adquiere en su trabajo creativo, y que lo lleva a un distanciamiento cultural con ese pensar occidental binario para incorporar conceptos que vinculan a sus imágenes con visiones del mundo más complejas. Pero la mayor originalidad de su obra reside en su audacia al vincular este pensamiento distanciado de Occidente con la tercera posición justicialista. He aquí el componente central, crucial para nosotros, de la concepción pictórica de Daniel Santoro. El mundo peronista aparece aquí "*in illo tempore*" instalado como tiempo mítico al cual puede acudirse ritualmente para restablecer el orden perdido a manos de la oligarquía, para recuperar la Ciudad de los Niños, El Pulqui, La Fundación, el Sindicato, los Campeonatos Infantiles Evita, los Hogares de Ancianos, el Hospital Público, el Estado Benefactor, y la perdida felicidad del pueblo.

El mismo se interrogaba hace unos años sobre el distanciamiento elitista de lo que llamamos el mundo del arte.

"Me pregunto si no estaremos disparándonos un tiro en los pies al ignorar nuestro imaginario vernáculo, que es todo un mundo vacante de representación. Ser parte de la cultura latinoamericana no es una buena noticia para el grueso de nuestros especialistas y creadores, ellos prefieren el estándar minimalista internacional que se ve más acorde a nuestra legendaria elegancia de europeos supernumerarios."



ERNESTO SCOTTI

Ernesto Scotti es uno de los grandes artistas argentinos de la primera mitad del Siglo XX injustamente olvidados. Su extensa trayectoria incluye estudios con el maestro Ernesto de la Cárcova en su juventud, una importante actividad como Profesor en la Academia Nacional de Bellas Artes, numerosos viajes de formación artística y premios diversos en el Salón Nacional que se coronan con la obtención del gran Premio Nacional del año 1940.

También fue notoria su actividad en el Muralismo tanto en el país como en el exterior. En 1939 ganó un concurso internacional para realizar el mural en el pabellón argentino de la Exposición Universal de San Francisco, California, que se conserva en la Universidad de dicha ciudad.

Su obra fundada en el dibujo, se vio influida en un principio por un constructivismo cezanniano que Scotti atemperó con simplificaciones formales de escasa transfiguración del modelo y con sobria coloración.

Esa integración de la formalidad geométrica y el color expresionista no impidió que en sus trabajos incorporara paulatinamente nuevos desarrollos de la plástica. Sus temas fueron el paisaje, el desnudo, el retrato y escenas del mundo del trabajo como la que integra esta Colección, síntesis de fuerte personalidad y recia estructuración de volúmenes.

Ernesto Scotti nació en Buenos Aires en el año 1900 y falleció en la misma ciudad en el año 1957

ANTONIO SEGUÍ

Este notable creador argentino nació en Córdoba en el año 1934, en el seno de una familia de clase media y manifestó desde muy joven una temprana vocación artística.

Reconoce Seguí como su primer maestro al pintor cordobés Ernesto Farina y ya a los 17 años hace un viaje de estudios a Europa para perfeccionar su técnica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid y en la Ecole Nacional Superieure des Beaux Arts de París. También visita museos en los cuales manifiesta su admiración por pintores como Goya y Daumier.

Regresa a Argentina en 1954 y realiza en Córdoba su primera exposición en 1957

Se establece finalmente en París en 1964 en el barrio de Arcueil.

Su trabajo ha sido extensamente reconocido tanto en Argentina como en el exterior. Recibió en 1967 el Gran Premio Latinoamericano de Puerto Rico. En 1983 el Gobierno Francés lo designó "Caballero de las Artes y las Letras" y en 1990 el Museo Nacional de Bellas Artes realizó una importante retrospectiva de su obra.

El trabajo de Seguí evoluciona mostrándonos una fuerte versatilidad de lenguajes visuales y recursos técnicos asociados. Inicialmente recurre a una figuración con acento expresionista, deformación en el dibujo y coloración agresiva para luego recalar en una etapa de fuerte y generoso empaste de gran untuosidad y relieve vinculado al grupo Informalista que conforma junto a Kenneth Kemble, Silva Torras, Luis Wells, Enrique Barilari y Jorge Roiger, entre otros. Luego incursiona en un ciclo neofigurativo de fuerte espíritu crítico y en la pintura "fotográfica" hiperrrealista.

En la década del 70 premonitoriamente su obra nos muestra un tono luctuoso y de nostalgia. Utiliza entonces la carbonilla y ensombrece su paleta. A esta etapa pertenece la obra que integra esta colección, despojada de toda figura humana pero que evoca su trabajo, transformador del paisaje, en dato cultural, también en misterio, en ausencia, en soledad. Siempre está presente en Antonio Seguí un fuerte espíritu crítico con tono satírico e irónico, sus hombrecitos histéricos y nerviosos pueblan ciudades abigarradas y anónimas, sus figuras masculinas de espaldas al observador inquietan e interrogan al mismo y sus personajes femeninos nos agreden con un lenguaje netamente emparentado con el Expresionismo, la historieta y la crisis comunicacional urbana.

LUIS TESSANDORI

El paisajista y animalista Luis Tessandori fue discípulo de Fernando Fader en la serranía cordobesa y él también, como su maestro, se radicó en esa provincia, en la localidad de San Javier

Su obra se ubica entre la de los pintores pleinaristas, ecléctico en las influencias académica y de coloración impresionista, con predominio de cierta acritud y paleta baja en su registro cromático. Su denso empaste muestra también la influencia de su maestro Fernando Fader

La obra de Tessandori que presentamos en la Colección incorpora la temática del trabajo con una fuerte carga de dramatismo centrada en la figura de la campesina que, amenazada por la tormenta y la noche, ha recogido leña para la tarea hogareña.

En su larga actividad artística, obtuvo gran reconocimiento en los Salones Nacionales, como el Primer Premio del año 1931 y el Primer Premio del Salón Sesquicentenario en 1966. Exhibió sus obras en las Galerías Müller y Witcomb y sus trabajos están representados en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Sívori y en el Museo de Bellas Artes de la Boca.

Luis Tessandori nació en Buenos Aires en el año 1897 y falleció en 1974

LEONE TOMMASI

Leone Tommasi nació en Pietrasanta, Italia en el año 1903 y falleció en el año 1965

Realizó estudios en las Academias de Bellas Artes de Roma y la de Brera en Milán. Se destacó como acuarelista y logró transformar su ciudad natal en un centro calificado del trabajo en mármol.

Llegó a la República Argentina entre los años 1950 y 1954 convocado por el General Perón para ejecutar varios proyectos escultóricos sobresaliendo entre ellos el del "Monumento al Descamisado" Para el mismo, Tommasi diseñó una maqueta con la imagen de un obrero que alcanzaría los 60 metros de altura sobre un pedestal de 77 metros. Alrededor se distribuirían parques temáticos del Peronismo y, bajo el Descamisado, un altar de plata para ubicar a Evita en una caja de cristal. Iba a contar con catorce ascensores que llevarían a los visitantes a un mirador y una basílica en cuyas paredes de mármol se graficaría la historia del Peronismo.

El monumento se comenzó a emplazar en las cercanías de las avenidas Figueroa Alcorta y Pueyrredón y su piedra basal se colocó en presencia del General Perón en abril de 955

Del proyecto original, Leone Tommasi terminó un grupo de cinco esculturas de mármol de gran peso que simbolizaban la Independencia Económica, el Justicialismo, el Conductor, la Razón de mi vida y los Derechos del Trabajador

Después del golpe de septiembre de 1955, la dictadura militar guardó primero las obras en las instalaciones del Servicio Nacional de Arquitectura en Dock Sud para luego dañarlas y arrojarlas a las aguas del Riachuelo. Tres de ellas fueron recuperadas en el año 1996 y se encuentran actualmente en la quinta de San Vicente, que perteneciera a Perón y Evita y donde descansan los restos del Teniente General Juan Domingo Perón.

Tommasi realizó también el "Monumento al Hombre de Mar" que se instaló en el Puerto de Mar del Plata, el busto del General Perón y el busto de Eva Perón, bronce fundido a la cera perdida que integra esta Colección Arte y Trabajo en Argentina.

OSCAR ANTONIO VAZ

El arte argentino ostenta una extensa tradición de pintores marinistas iniciada por el italiano Eduardo de Martino y proseguida por Justo Máximo Lynch, quien fue el unico maestro de Oscar Vaz, artista de cuño autodidacta.

Se considera a Vaz un pintor de la Boca, cuya temática de escenas de trabajo privilegió con una paleta de grises y difuminación de la atmósfera, logrando en sus cuadros un clima nostálgico y una escasa estructuración de las formas.

El conjunto de su obra puede explicarse a partir de una visión de realismo subjetivo, con escaso o ningún acento social como mensaje artístico.

Fue expositor permanente de la importante Galería Müller, recibió Medalla de Plata en el Salón Nacional de 1947 y el Gran Premio de Honor del centro Naval en 1964

Nació en Buenos Aires en el año 1909 y falleció en el año 1987

LOS ARTISTAS DEL PUEBLO

En el marco de una profunda renovación de la producción artística latinoamericana, en el Buenos Aires de 1920, se desarrollaron grupos artísticos que cuestionaban el academicismo reinante y se inspiraban temáticamente en el paisaje urbano de la Gran Ciudad. Estos artistas modernizantes se diferenciaron. unos por su inclinación hacia un arte con autonomía y otros, por uno orientado y pensado como medio para la concientización social de la clase trabajadora. Los primeros se unieron en torno a la revista Martín Fierro y se identificaron como el Grupo de Florida. Los segundos eran los Artistas del Pueblo y, nucleados junto a escritores como Elías Castelnuovo y Leónidas Barletta en la revista Claridad, constituyeron el Grupo de Boedo.

Estos últimos se nutrieron ideológicamente en el sindicalismo anarquista y el socialismo internacionalista y priorizaron en su producción el trabajo manual, la talla directa y la diversidad de técnicas de grabado, al que acudieron para difundir y popularizar sus obras de arte, en las cuales aunaban calidad plástica y reflexión social para concientizar políticamente a los trabajadores explotados por el sistema capitalista.

Integraron Artistas del Pueblo los pintores, grabadores e ilustradores argentinos José Arato y Adolfo Bellocq, los uruguayos Guillermo Facio Hebequer y Abraham Regino Vigo y el escultor argentino Agustín Riganelli.

Una técnica mixta de Hebequer y dos xilografías de la serie "El Matadero" de Bellocq integran nuestra Colección Arte y Trabajo.

ISBN 978-987-1506-10-1