

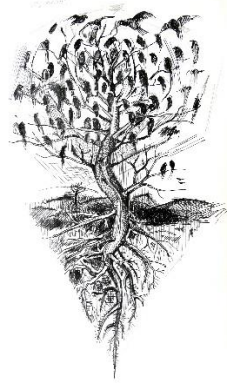
ARTE ARGENTINO HOY

POR A. BESTARD.

ARTE ARGENTINO HOY

(Un Hoy que fue Ayer y ese Ayer vuelve a ser Hoy)

Por Andrés Bestard Maggio

1985/86-2020/22

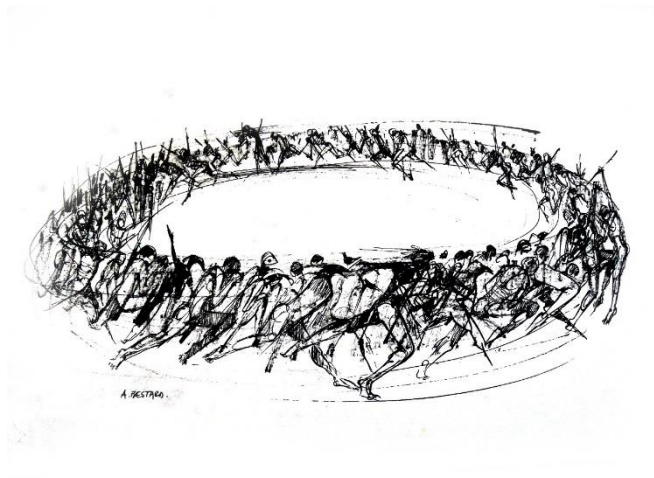

Lo esencial no puede ser apropiado por una persona o sector, cuando está en todos.

ARTE ARGENTINO HOY

AUTO EVALUACIÓN SOBRE TEXTO ORIGINAL

A. BESTARD.

INTRODUCCIÓN

En mayo del 2020, inmerso en una reclusión sanitaria por la pandemia, encerrado en casa, obligado a cambiar de un día para otro los hábitos naturalizados en tantos años de trabajo, intenté concentrarme en la docencia, para evitar la psicosis generada y salir adelante sin profundizar en la crisis existencial que nos rodeaba.

El objetivo central fue adaptar un método de taller presencial a un sistema de educación a distancia, guiando los trabajos y las evaluaciones de proyectos personales en las cátedras de Dibujo, Pintura y Visión. En vez de hacerlo in situ, recibía diariamente comunicación por internet, tratando de generar un diálogo motivador de contención y acompañamiento en forma virtual. Los interesados(alumnos) me enviaban imágenes de ejercicios y obras digitalizadas, con sus correspondientes necesidades y dudas, a las que inicialmente contestaba por escrito, pretendiendo que quedara documentado este tiempo, donde no se sabía realmente que podía pasar al otro día, atemorizados no solo por las estadísticas, sino por un avance sin freno de la enfermedad.

El inconsciente, en momentos como este, me hace aferrar a lo más simple, sintiendo más seguridad al dejar por escrito las devoluciones, que en una situación normal hubiesen sido comunicadas en forma oral.

Este tiempo de reconversión, me exigía justificar y asegurar lo hecho desde la experiencia directa, en forma virtual. Cuando creí tener todo asegurado ya que iniciaba los trámites para jubilarme en la docencia formal, surge esta incertidumbre. Es atrapante analizar cómo actúa la mente al enfrentar lo imprevisto, donde una cosa lleva a otra, sin seguir un recorrido lineal, sin saber cuál será el paso siguiente. En ese preciso momento es cuando surgen

todas las dudas, estaba preparando una exposición de esculturas y paneles murales para agosto 2020, pero se suspenden todos los eventos que convocaran gente en lugares cerrados. El hecho de estar realizando evaluaciones por escrito fue el fundamento para preguntarme si podría ser tan ecuánime en una autoevaluación de trabajos de mi época de formación, de la misma forma que lo estaba siendo con mis alumnos en esos días.

La pandemia no solo exigía cambios, sino revisar qué había hecho en este último tiempo, qué nivel de madurez había alcanzado, creando el clima propicio para hacer un viaje introspectivo, a un pasado cercano, releyendo escritos de cuando cursaba en la Escuela Superior de Bellas Artes, haciendo notar que el ayer está siempre presente hasta trascenderlo.

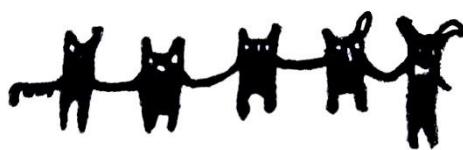
¿Qué diferencias podría encontrar después de casi cuarenta años, con aquel joven que pretendía dilucidar los misterios del Arte, y qué aporte podría dar hoy a esos interrogantes?

Al leer aquel escrito, tomo conciencia que estábamos inmersos en un contexto educativo, social y artístico del que había reunido ideas sueltas, la mayoría de ellas, una herencia transmitida en forma oral de maestro a discípulo a través del trabajo de taller. Todavía influenciados por una filosofía modernista de principio de siglo XX, con criterios de revisión del pasado, en búsqueda de un Hombre Nuevo.

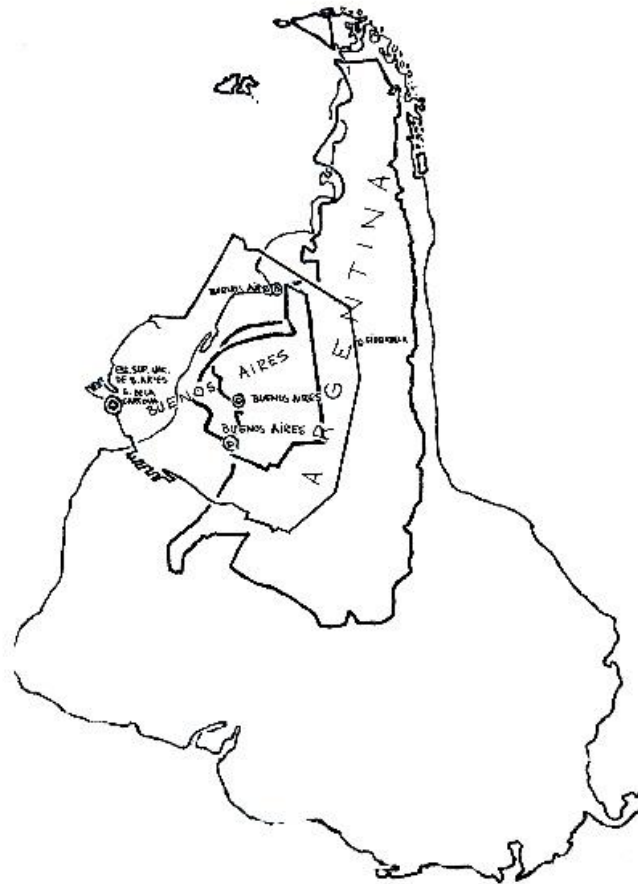
Agregaría además que existen necesidades inconscientes de arraigo, reconocimiento e identificación con el lugar de nacimiento, de aquellos hijos de una población inmigratoria trasplantada, cargados de una doble culpa por el desconocimiento de lo que se ha intentado dejar atrás y la falta de conocimiento con aquellos pueblos y habitantes originarios de la América Profunda, con quienes convivíamos y sabíamos tan poco. Creo que estos son algunos de los motivadores conscientes o inconscientes, externos o internos que fundamentaron el trabajo para saber dónde estaba parado.

*Por esa época la Educación Pública evitaba estos temas, existía un tabú sobre lo inmigratorio y más sobre lo originario, los docentes no teníamos, ni podíamos dar una visión global sobre el tema, sino pequeñas partes estereotipadas de una Historia Oficial, dando lugar a un rompecabezas que se distorsionaba según las ideologías o estamentos a los que pertenecíamos, en una democracia muy joven. Intentábamos hacer cambios pertinentes y en estas páginas que transcribo podrán leer alguna de ellas en el original de **“Arte Argentino Hoy”**, todas inquietudes y necesidades básicas de nuestra formación docente, claves para una Argentina que intentábamos entender pero que desconocíamos. Aquellas ideas de la juventud las acompañaré con una mirada crítica, sin perder de vista la buena intención y fuerza del mensaje inicial, procurando enriquecer aquella postura, asumiendo errores, dando alternativas para no volver a cometerlos, exponiendo prejuicios, desarticulando miedos, proponiendo métodos que me enseñó el Arte, asumiendo una toma de conciencia para complementar las partes con amor, equilibrio y armonía, trascendiendo confrontaciones, aplicando ese potencial que compartimos, esencial a todos en búsqueda de la unidad.*

1 PRIMERA PARTE

“AQUÍ ESTOY SIGUIENDO LAS HUELLAS DE
AQUELLOS QUE SE FUERON...
ESTOY CAMINANDO POR LA SENDA QUE DEJARON
AQUELLOS QUE SE FUERON...
SIGO EL RASTRO DE SUS PISADAS...
AQUELLOS QUE SE FUERON ME HABLAN DESDE LEJOS...
ELLOS DESDE EL INFINITO ME HAN HABLADO...
LAS HUELLAS DE AQUELLOS QUE SE FUERON ESTAN AQUÍ.
Fragmento de un canto Shamánico Selknam (Ona)
Tierra del Fuego

PROLOGO 1985/86

Desde este punto geográfico, me dirijo a ustedes después de 407 años de conquista y destrucción de estas hermosas tierras.

Estoy ubicado en Sudamérica, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal, más precisamente en el puerto de Buenos Aires, donde se encuentra la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova.

Como pintor y docente, mi responsabilidad me incita a presentar este punto de vista, sobre la problemática actual del Arte en la Argentina.

“Cuando un artista que se arriesga a escribir sobre sí mismo y su obra, marcha directamente hacia un campo minado donde el primer error significará su fin.

Muchos artistas han caído sin advertirlo en esa trampa, intentado, y mayor es el daño que el bien recibido. No quiero decir que sus obras hayan sufrido, pero los malentendidos y las malas interpretaciones desencadenadas por sus palabras produjeron tanta confusión, que más le hubiesen convenido guardar silencio.”

Tomado de una carta de Naum Gabo a Herbert Read.

Espero que este trabajo les aclare lo que intento llevar a cabo y no confundirlos más, de cómo se encuentra nuestro mundo artístico. Explicaré porqué elegí el Arte, la plástica para expresarme, qué entiendo por identidad, sus consecuencias de lo histórico y político en el Arte Nacional, la misión del pintor y a quién está dirigido. Por último, la forma en que se puede llegar a desarrollar.

Podríamos decir que el canto shamánico que antecede al prólogo puede ser el epigrama que concentra el eje temático de la monografía, evocando caminar y reencontrarnos con el pasado. Reflexiono relejendo este poema pensando, si uno está por delante o por detrás de los hechos, si me posiciono en seguir a mis ancestros estaría por detrás, pero si racionalizo el análisis podría decir que es pasado y me ubico por delante. Lo había leído por primera vez en Arte Precolombino de la Argentina, quedando impactado, cuál sería la intención de Rex González como antropólogo, “no olvidar para no repetir errores”; el inconsciente nos abre otra puerta, que aquel joven no podía ver.

Por ser condescendiente con el que voy a evaluar, dejaremos de lado cierta seguridad que se percibe en el prólogo, que algunos podrían considerar soberbia. Por aquella época creía que, con el conocimiento adquirido en las escuelas, podíamos aclarar algo sobre el Arte Argentino.

Propongo un diálogo entre el ayer y el hoy, sugiriendo alternativas de interpretación desde distintos puntos de observación, marcando coincidencias que mantenemos en el diagnóstico y modificando ciertas actitudes taxativas que no dejan posibilidad de análisis, por eso es que pido al lector cierta benevolencia con los dos, ya que habla de mi persona y sería imposible hacer el trabajo si lo censuro antes de comenzar. Podríamos decir que la vehemencia del escrito o proclama, pudo estar orientada por cierta ingenuidad romántica que mantenía el espíritu de la época, donde se pensaba que los cambios sociales se podían hacer sin una visión de totalidad, solamente con voluntarismo y pasión.

Más allá de esta actitud confrontativa, advierto una predisposición natural o intuición, para aceptar influencias humanistas, ya les hablé de la primera, tomando el canto Chamánico Ona.

Existe otra sin llegar al plagio, que es la del mapa invertido de Torres García, uruguayo constructivista, visto en aquella época como un referente del Arte Sud Americano que nos proponía invertir la posición del planisferio, posicionando a Sudamérica en la parte superior.

"He dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro Norte es el Sur. No debe haber Norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala, insistentemente el Sur, nuestro Norte" No me voy a poner a discutir con esta teoría, que proponía levantar nuestra estima, pero tenemos que saber que el hombre por una necesidad de orientación sigue al Sol y el Ecuador no va a cambiar por un ordenamiento del símbolo que dibujemos, salvo que el objetivo central sea la Antártida.

La tercera son las lecturas de la obra de Herbert Read, del que por aquella época no sabíamos que era un anarco socialista inglés, que revolucionó el arte y la pedagogía, con sus críticas y su estudio en “Educación por el Arte”.

Esto me da lugar a explicar algunas de las contradicciones que arrastramos desde nuestra formación en un sistema de educación estatal, donde leíamos a Herbert Read y Víctor Lowenfeld, proponíamos a Naum Gabo, en una sociedad censurada y con miedo a expresar lo que siente y piensa.

Es bueno comentar, aunque podamos perder el hilo de la autoevaluación del escrito, que en las Escuelas se priorizaba lo técnico, manteniendo la representación clásica de la figura humana como eje de la formación, se menospreciaba todo lo relacionado con una expresión personal en la etapa inicial, ni qué hablar de una propuesta informal o abstracta, se creía que primero se debía incorporar la técnica después se desarrollaba la carga expresiva, por supuesto que existían excepciones que habilitaban la experimentación de los dos campos a la vez.

Explico esta metodología pedagógica porque me da la posibilidad de hacer notar algunas de las causas que fundamentan estas contradicciones arrastradas desde nuestra formación en un sistema de Educación Artística Estatal y me refiero al Plan de Estudios del año 1958, donde una resolución promovida en un gobierno de facto (Dictadura Militar) convoca a realizar un Proyecto Pedagógico a una elite de Artistas como: Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Horacio Butler, Gastón Breyer, Oscar Capristo, Héctor Cartier, Adolfo de Ferrari, Germen Gelpi, Juan Carlos Labourdette, Juan Mantovani, Antonio Sibellino, Víctor Rebuffo, Ernesto B. Rodríguez, Osvaldo Svanascini y Miguel Ángel Elagarte, la mayoría de ellos con ideas libertarias más cercanas a las organizaciones políticas y gremiales que fueron caldo de cultivo de una inmigración proletaria y republicana, todos con una dilatada trayectoria artística y docente a nivel internacional, recurrieron al asesoramiento de las mejores Escuelas del Arte Europeo.

El Plan, con una búsqueda de equilibrio entre lo teórico y práctico desarrollando el campo intuitivo como lo promovían las vanguardias, fue homologado en Francia, España e Italia.

El Golpe de Estado derrocaba a una visión de la Doctrina Oficial Nacionalista del gobierno del Gral. Juan Domingo Perón encabezada en el campo artístico por Alfredo Guido desde la dirección de la Escuela Superior y Enrique de Larrañaga en la Escuela P. Pueyrredón, ambos pierden sus respectivos trabajos y se comienza a dismantelar un proyecto que buscaba la Nueva Imagen del País, la que se descalificaba como doctrinaria con sello fascista, impulsada por Ricardo Rojas a principio de siglo XX.

Este es uno de los puntos claves que generalmente no se ha tenido en cuenta en la problemática de la educación artística. O, mejor dicho, la negación como metodología fue la solución al problema. Se creía que, por negar esta propuesta, la confrontación desaparecería. Al no poder, ni saber discutir maduramente, se optó por tapar e ignorar al otro, generalmente por la fuerza o la indiferencia. Método utilizado desde la llegada del conquistador con los pueblos originarios.

Actualmente nuestra formación arrastra métodos verticales de los dos lados, por eso proponen la confrontación como única salida, confundiendo estados de ánimo con sentimientos personales y a los proyectos ideológicos con los planos esenciales de la humanidad, aquellos que se mimetizan desde la estética, sin asumir el tema de fondo, que intentábamos revelar.

Como bibliografía pedagógica se aconsejaban leer “Educación por el Arte” de Herbert Read, que se contraponía a todo el sistema educativo formal que seguía influenciado por la Doctrina Nacional de Estado, aplicada desde principio de siglo, popularizada por el Peronismo con un revisionismo histórico apoyándose en un criollismo Hispánico, generando otro cortocircuito en el sistema.

Generándose contraposiciones internas según la orientación de la cátedra, los conservadores más cercanos a la figuración, no aceptaban la abstracción, ni qué hablar de otras propuestas asociadas al diseño y la publicidad y mucho menos al informalismo.

La explicación que se podría dar a esta contradicción, estaría ligada por un lado a la confrontación ideológica que envuelve la ética y la estética, y por otro lado a confundir una política de Estado con la orientación del pensamiento ideológico del partido político que gobierna, generalmente los que avalan un gobierno verticalista se relacionan más con un arte doctrinario y literal, más allá de las izquierdas o las derechas.

En este tema es donde encontramos más confrontación, asociando la estética a la ideología. Podríamos decir básicamente que el arte doctrinario de masas, se basa en la imposición de una estética a través de la figuración literal del tema, de afuera hacia adentro, contrapuesto a un Arte Existencialista con eje en una experiencia personal, apoyado en una búsqueda introspectiva del plano esencial del individuo, intentando dar forma a lo abstracto a partir de la una toma de conciencia.

Por supuesto que esto es relativo, pero todavía hoy se perciben resabios de esta interpretación esquemática y estereotipada.

Es difícil de explicar y más de entender cómo el Plan de 1958, en plena Dictadura Militar, contenga un perfil artístico que busca una mirada crítica, introspectiva, personal, que es diferente y se contrapone a la aplicada en las escuelas primarias y secundarias en la Educación Formal y Pública.

Cómo modificar la mirada de miles de docentes que hasta ayer se los motivaba para desarrollar ciertos ejes temáticos nacionalistas doctrinarios y de un día para otro debían cambiarlos, sin saber claramente el porqué de su fundamento y función.

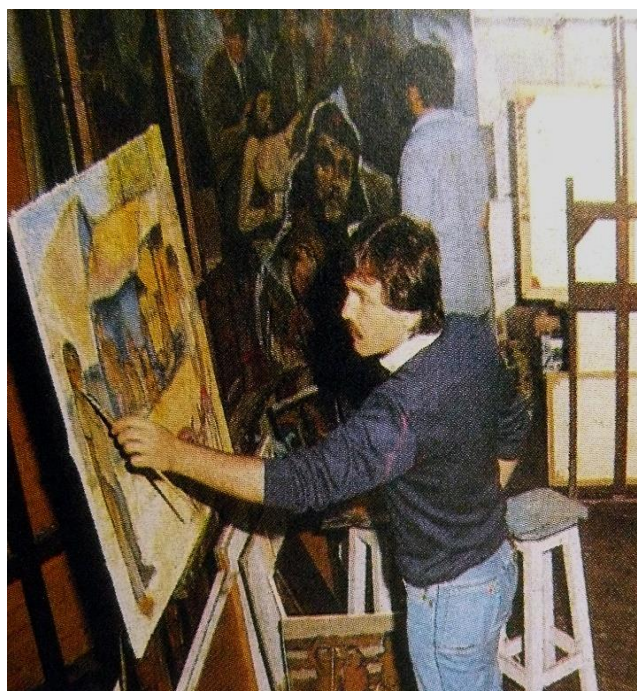
Creo que aquí se encuentra el nudo que intenta desatar el escrito de 1986, por un lado, marcar objetivos basados en sentido común desde una experiencia personal y por otro, hacer notar ciertas contradicciones muy obvias que el sistema no deja ver.

Cómo me hubiese gustado poder orientar a aquel muchacho con este conocimiento, pero no estoy seguro que me hubiese escuchado, igualmente dejo constancia para otros que intenten lo mismo.

La pregunta sería:

¿Cómo modificar en un corto lapso de tiempo, este “Síndrome de Estocolmo”?

Esa dependencia que veíamos reflejada muy claramente en el pueblo originario, pidiéndole a su victimario que lo reconozca y ayude, no percibíamos ni éramos conscientes que toda la población había sido sometida a un adoctrinamiento del Estado, que la inducía a tener gratitud por los servicios prestados, quedando en deuda material y moral.

Ese Estado determinaba y habilitaba la Identidad Nacional de sus ciudadanos, sin saber bajo qué parámetros se definía concretamente y mucho menos cuál era esa Identidad. Dejando de lado los estereotipos, intentábamos recuperar un estado de conciencia, ya no como alumnos sino con la responsabilidad que asume el docente.

Heredamos una educación con sedimentos y gérmenes de políticas autoritarias, donde se exigía una militancia como agentes sociales para llevar a cabo el proyecto Nacional y, por otro lado, estábamos recibiendo en algunos talleres información de un humanismo introspectivo que mantenía ciertos principios de aquel Plan del 58, inmersos en una educación artística en decadencia, convaleciente, que trabajaba de recuerdos para no asumir su estado actual, aquel que sin muchas herramientas intentábamos cambiar.

*Por último, la contradicción mayor, el predominio de los centros de poder urbanos como la Ciudad de Buenos Aires por sobre las distintas regiones del país, manteniendo políticas coloniales que influenciaron los contenidos de una formación docente, otorgándonos **Títulos Nacionales** de Maestros, Profesores y Profesores Superiores, sin conocer la realidad profunda de nuestra querida Argentina.*

“MALDICIÓN DE MALINCHE”

De Gabino Palomares

Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados
eran los hombres barbados
que la profecía esperaba.

Se oyó la voz del monarca
de que el dios había llegado
y les abrimos la puerta
por temor a lo ignorado.

Iban montados en bestias
como demonios del mal
iban con fuego en las manos
y cubiertos de metal.

Solo el valor de unos cuantos
les opuso resistencia
y al mirar correr la sangre
se llenaron de vergüenza.

Porque los dioses ni comen
ni gozan con lo robado
y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado.

En ese error entregamos
la grandeza del pasado
y en ese error nos quedamos
trescientos años esclavos.

Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero
nuestra fe, nuestra cultura,
nuestro pan, nuestro dinero.

Hoy les seguimos cambiando
oro por cuentas de vidrio
y damos nuestras riquezas
por sus espejos con brillo.

Hoy en pleno siglo veinte
nos siguen llegando rubios
y les abrimos la casa
y les llamamos amigos.

Pero si llega cansado
un indio de andar la sierra
lo humillamos y lo vemos
como extraño por su tierra.

Hipócrita que te muestras
humilde ante el extranjero
pero te vuelves soberbio
con tus hermanos del pueblo.

“MALDICIÓN DE MALINCHE”
ENFERMEDAD DEL PRESENTE
CUANDO DEJARÁS MI TIERRA
CUANDO DEJARÁS LIBRE A MI
GENTE.

(La escuchamos a Amparo
Ochoa, en el Concierto por la Paz
de Centroamérica)

*Estábamos en aquellos años
influenciados por la obra de Galeano
“Las Venas Abiertas de América
Latina”, recordemos también pos
guerra de Malvinas”, la Revolución
Sandinista en Nicaragua y los
Movimientos Zapatistas de Centro
América y México*

Al darle este lugar al poema, es evidente que me identificaba con esa canción, hoy al analizar la letra y releer la primera estrofa tomo conciencia, y está claro que no habla un originario, ya que no se asume como tal:

“Del mar los vieron llegar / mis hermanos emplumados” *El relato es distante, como un cronista. Se integra el autor recién cuando dice:*

“En ese error entregamos / la grandeza del pasado / y en ese error nos quedamos / trescientos años esclavos”

El error queda marcado por no asumir la derrota, ni el exterminio del pueblo originario, sin aceptar su propia responsabilidad.

“Hoy en pleno siglo XX / nos sigue llegando rubios / y les abrimos las casas / y les llamamos amigos” *No puedo decir que esta actitud sea tomada por el pueblo originario, que mira con recelo y desconfianza al gringo, sin tener poder para abrir o cerrar nada, más allá del silencio.*

Quizás el autor asume una actitud más cercana al mestizo, que carga con las dos partes e intenta integrarse, confundiendo éste con el sentimiento primevo. Otra lectura podría darse desde el componente inmigratorio que añora el terruño que dejó atrás y ve en el recién llegado a alguien con quien se identifica e intenta tener contacto para saber de su pasado, por el desarraigo.

La crítica no está dirigida especialmente a Gabino Palomares y a Amparo Ochoa que me deleitaron escuchándolos por décadas, sino aprovechar la poesía que me identificaba totalmente para hacer ver cómo espejaba la problemática personal, es extraño cómo se expresa nuestro inconsciente, cuando uno intenta reconocerse y ser reconocido.

“Pero si llega cansado / un indio de andar la sierra / lo humillamos y lo vemos / como extraño por su tierra.”

Creo que aquí queda más claro lo que intento expresar, confirmando la falta de integración que tiene nuestra sociedad, hasta con aquellos que nos identificábamos, consciente o inconscientemente.

“Hipócrita que te muestras / humilde ante el extranjero / pero te vuelves soberbio / con tus hermanos del pueblo.”

Aquí lo confirma nuevamente, no le habla a un nativo, podríamos decir que se expresa en forma ideológica y clasista, ya que da a entender que se lo dice a la elite dominante. Ésta es una metodología netamente europea, el nativo prioriza la visión de totalidad, la complementación con la naturaleza, por lo tanto, su filosofía de vida no pasa por la confrontación.

**“MALDICIÓN DE MALINCHE
ENFERMEDAD DEL PRESENTE
CUANDO DEJARÁS MI TIERRA
CUANDO DEJARÁS LIBRE A MI GENTE.”**

En aquella época remarqué esta estrofa sin aceptar la decisión de Malinche, culpándola y asociándola con una enfermedad, dejando evidente que negaba el pasado no aceptando su decisión y por lo tanto no asumía las causas existentes en el presente.

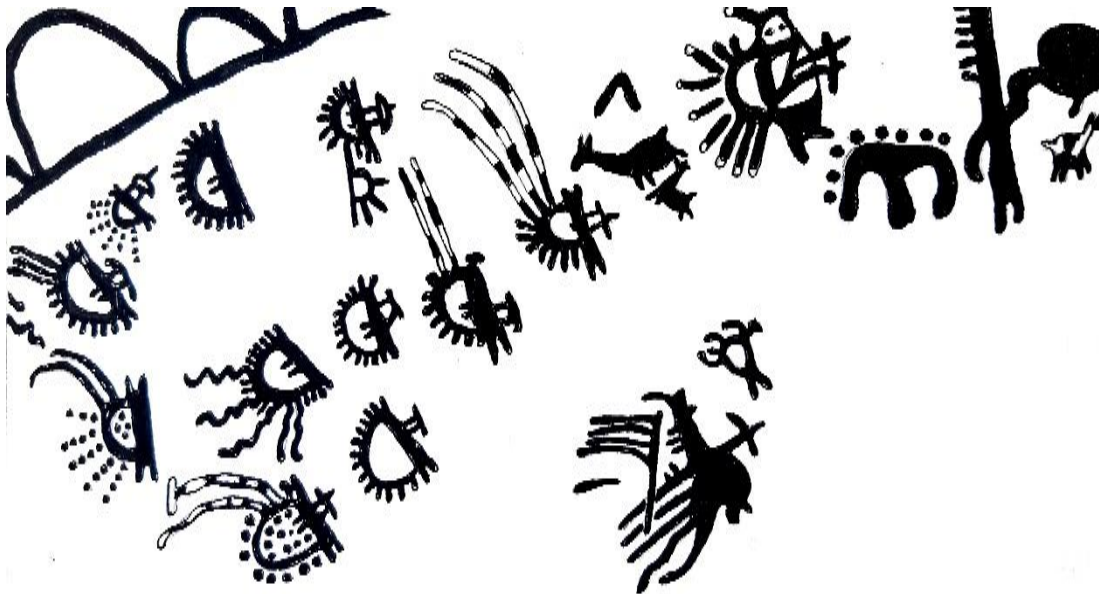

2 SEGUNDA PARTE

"Expectantes II" Chaco Óleo 30 x 40 cm 1984

¿PORQUÉ EL ARTE?

Entiendo al Arte, a las Artes Plásticas, específicamente la Pintura, como lenguaje. Porque por más abstracto que sea, actúa como medio para expresar o comunicar un contenido. Toda obra de Arte, además de lo estético, expresa la problemática humana, tanto lo bello como lo horroroso.

Por medio del Lenguaje Plástico, el hombre comenzó a expresarse por distintos motivos, como por el rito o la magia, la angustia cósmica, el adorno, el juego, por el arte en sí mismo u otros motivos.

La motivación actual del hombre puede ser la de expresar su problemática, por eso el arte, por eso la pintura. En mi caso particular, como en el de muchos, siempre estuvo latente, desde que tengo conciencia dibujé y fue mi principal canal de comunicación, aunque se me conoció como una persona impulsiva, es a partir de la pintura que comienzo a descubrir, a conocer mi interioridad. Esa energía fue canalizada en forma positiva y ha quedado a disposición de la creatividad.

Cuando digo Arte, hablo del oficio que me enseñó a observar, a pensar y aquí está lo esencial de la pintura como comunicación plástica, se basa en la observación y el análisis, al saber ver, se comprende la naturaleza y a través de ella, a percibir la vida, logrando una sensibilidad extrema y ese es el punto al que todo hombre debería llegar, a "Estar", a pintar más cerca de su propio ser, de lo armónico, de lo divino.

La pintura, el símbolo, la escritura, la palabra no tienen sentido si quedan en sí mismas, sirven para que el hombre exprese sus sentimientos más profundos, por eso las creó o descubrió. Son los que creen saber más, los que falsean con estos principios.

El hombre, desde los tiempos más remotos, se familiarizó con el lenguaje plástico y su arte era interpretado, ejecutado y divulgado por todos. No coincido con aquellos que pregonan, el “Arte por el Arte Mismo”. Es como si una mujer fuese importante por su belleza y no por la energía esencial, por el amor que nos une.

El pintor se expresa y al expresarse, su obra se va cargando de sensibilidad, de energía y esto sin lugar a duda es motivado por el tema al que se refiere. No es lo mismo pintar a Dios, que a un simple objeto. Las dos imágenes expresan cosas totalmente opuestas.

Sin duda lo trascendente del lenguaje plástico es la concreción o materialización del pensamiento plástico, adoptando formas, espacios y colores atractivos para el espectador, que percibirá en forma subjetiva.

Es una de las pocas formas de comunicación que da la oportunidad de decir muchas cosas a la vez, con lo mínimo, como también crear paisajes o espacios virtuales posibles de recorrer.

Por todo esto elijo el Arte, el Lenguaje Plástico, la Pintura. Un trabajo como cualquier otro, en el que se necesitan todos los conocimientos del oficio y especialmente un contacto con la naturaleza.

Relevamiento de Pinturas Rupestres en Inca Cueva (Destruídas por la ignorancia)

“Entiendo al Arte, a las Artes Plásticas, específicamente la Pintura, como lenguaje. Porque por más abstracto que sea, actúa como medio para expresar o comunicar un contenido.”

“Cuando digo Arte, hablo del oficio que me enseñó a observar, a pensar y aquí está lo esencial de la pintura como comunicación plástica, se basa en la observación y el análisis, al saber ver, se comprende la naturaleza y a través de ella, a percibir la vida, logrando una sensibilidad extrema y ese es el punto en que todo hombre debería llegar, a “Estar”, a pintar más cerca de su propio ser, de lo armónico, de lo divino.”

Este Estar subrayado implica algunas de las influencias de las lecturas del Filósofo Rodolfo Kusch, donde noto un Sincretismo entre un pensamiento Existencial con vuelo espiritual intentando asentarlo al lugar priorizando el Estar, que más adelante explicaré.

Aunque parezca obvio y redundante, me parece importante aclarar que las Artes Plásticas son Lenguaje, por eso seguiremos insistiendo al ver que en los últimos años se lo descalifica dándole la categoría de un trabajo técnico manual, perdiendo su principal función la de comunicar.

Esta lectura equivocada sucede en la mayoría de los recintos universitarios de Arte, que priorizan como eje troncal las materias teóricas y no el Dibujo, creyendo que la comunicación artística se logra por un mayor perfil intelectual, sin darse cuenta que son áreas complementarias a la experiencia práctica, a los que algunos maestros llaman oficio.

Nos encontramos todavía en una defensa del Lenguaje de las Artes Plásticas simbolizado en el oficio de taller, ya que se lo califica como una simple herramienta técnica a disposición del conocimiento intelectual o teórico, desconociendo su rol de articular un discurso Plástico, donde participa la intuición como puente directo con los planos más profundos de la mente, desarrollando para muchos investigadores un perfil espiritual. (Kupka, Kandinsky, Klee, Malevich)

El proceso creativo del artista se alcanza desde la experiencia del hacer en forma directa, intentando lograr un sentido de unidad entre todas las partes que componen la obra, sin que sobresalga una sobre la otra, priorizando la comunicación directa, recién es posible ese sentido esencial pretendido al ser trascendida la materia, la técnica, la forma y el contenido, sabiendo que uno es un simple intermediario para que suceda.

El cambio de denominación de Artes Plásticas al de Artes Visuales, podríamos leerlo como un proceso de racionalización o descalificación, por circunscribirlo al campo perceptivo y sensorial de la vista desde una ideología materialista, denominando a la obra como objeto y no como el resultado de un trabajo arduo que espeja el proceso entre la materia, la técnica, el contenido temático, acompañado por la interpretación emotiva desde el estado de ánimo, buscando una conexión con la energía esencial para darle vida al mensaje, sin dejar de lado la conexión con el conocimiento inconsciente, a través de la intuición. Alcanzar una coherencia

armónica entre sus partes, logrando comunicar un mensaje con equilibrio natural y sentido de unidad, no es poca cosa. Además, deberíamos tener en cuenta que todo el campo perceptivo se pone a disposición del Lenguaje Plástico no solo el visual ¿Cómo percibir en forma completa una obra sin la capacidad del tacto, su relación con el sonido, el olfato o el gusto?

“El hombre desde los tiempos más remotos se familiarizó con el lenguaje plástico y su arte era interpretado, ejecutado y divulgado por todos.

No coincidió con aquellos que pregonan, el “Arte por el Arte Mismo”.

Es como si una mujer fuese importante por su belleza y no por la energía esencial, por el amor que nos une.”

Vale aclarar que esta frase que subrayo, está cargada de falta de información y de prejuicios influenciados seguramente por artistas que seguían posturas de la Figuración, en algunos casos con planteos basados en un Realismo Social, esta mirada conservadora se contraponía a la abstracción, por lo tanto, entendían que “El Arte Por el Arte Mismo” era una evasión de las causas revolucionarias y en el plano católico apostólico, era la negación del hombre, por no utilizar un lenguaje figurativo literal, contrapuesto a una mirada protestante o judaica.

La abstracción no niega la expresión humana, todo lo contrario, estaría indagando en lo esencial de la comunicación con el plano más introspectivo del ser, donde lo ideológico y lo literal son trascendidos por los arquetipos. Podríamos decir que abstracto es aquello que percibo, que sé que existe, pero no sé qué es. Las Artes Plásticas intentan alcanzar el lenguaje ancestral con una metodología de acción directa, espejando el inconsciente intangible en una obra, asociada al Plano Abstracto, aproximándonos a un Plano Espiritual donde no existe la posibilidad de nombrar o dar forma a lo Divino.

No podemos dejar de hacer hincapié en el contenido y sentido del término Plástica, que surge de Alma Plástica, la plasticidad, palabra milenaria utilizada para describir lo indescriptible, o la diversidad de formas que adopta la sustancia del Alma, por lo tanto, las Artes Plásticas serían las Artes del Alma y el Lenguaje Plástico, siguiendo esa línea de pensamiento espiritual, estaríamos hablando del Lenguaje del Alma.

Acompañan este criterio, el Neoplasticismo de Piet Mondrian, que es uno de los artistas que retoma el término, en búsqueda de la esencia del lenguaje y Wassily Kandinsky con su libro “De lo Espiritual en el Arte” está en una búsqueda similar, creando o siendo uno de los primeros realizadores del Arte Abstracto. En el Capítulo III “Giro Espiritual” cita a M. Blawatzky y a la Sociedad de Teosofía, que investigaban el tema.

Podríamos decir que Héctor Cartier, creador de la cátedra Visión en la Argentina y siendo un estudioso de la Bauhaus, abre la puerta en este camino a sus discípulos.

Para poner en contexto el trabajo en el año 1986, primeros años de democracia, se comienza desde el Centro de Estudiantes que presidía, a generar la necesidad de la apertura del turno de la noche. Veníamos de la Dictadura, había ganado el Radicalismo, gobierno de Dr. Ricardo Alfonsín, comenzábamos a vivir en Democracia y las escuelas mantenían la planta docente de la época anterior, como los Planes de Estudio.

Este fue un fundamento para que las instituciones se normalizaran. Hasta ese momento en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de La Cárcova estaba como Regente a cargo de la Rectoría el grabador Prof. Sup. Jorge Luna Ercilla. Nunca llegó a concursarse el Rectorado. La primera medida que se toma desde la Dirección de Artística en democracia es poner un normalizador, asumiendo por unos meses el escultor Romano, ante su renuncia, se incorpora Eduardo Audivert (grabador y acuarelista, hijo del grabador catalán Pompeyo Audibert). Sin concurso previo y ante la imposibilidad de maniobra y desconocimiento del lugar, Audivert aprovecha, como estrategia para equilibrar políticamente su posición ante los docentes de mayor antigüedad, incorporar un plantel docente nuevo con la creación de cargos.

Formados nosotros por una mirada conservadora adquirida de la vieja guardia académica, en aquella época ese cambio lo vimos muy mal, como una intromisión de personas sin formación docente. Ya todos éramos docentes, habíamos cursado siete años para poder ingresar, con algunos años cursados en la Cárcova. No aceptábamos que gente sin título ingresara a darnos clases, lo veíamos como algo negativo, defendiendo principios de idoneidad pedagógica y gremial proponíamos concursos ya. El carácter de la monografía está inmerso en este clima casi contestatario, ante la cátedra de Historia de la Cultura del Hombre que no coincidía con nuestra propuesta.

Con el tiempo comprendimos, que todas esas personas que ingresaron en esos años sin concursar, eran Grandes Artistas Plásticos con una trayectoria consolidada que los respaldaba, generando un choque entre dos miradas, los que venían de la Formación Docente y complementaban con su obra artística en los tiempos libres y estos otros que eran considerados Artistas Plásticos, jugados a pelearla en el mercado con su Obra, la mayoría con éxito en el Circuito de Galerías Nacionales e Internacionales pero sin experiencia docente.

Bella época en donde Audivert nos da la posibilidad de conectarnos con otra realidad, esa experiencia se ponía a disposición de jóvenes artistas que estaban permeables de aprender, más allá, que ese conocimiento (la de estos artistas recién ingresados) era difícil de comunicar ya que la mayoría no aplicaban metodologías pedagógicas de la enseñanza artística, las que suplantaba su experiencia en el campo profesional, intentando darnos una mirada con mayor apertura y relacionándonos con otra realidad. Reconozco en Audivert, más allá de la confrontación metodológicas y de grandes diferencias en la administración, que en su período se enriquece el plantel docente y por otro lado se habilita el turno de la noche que no existía, se democratiza la Escuela, con mayor participación de todos los claustros, conformando un Consejo directivo.

3 TERCERA PARTE

"Familia I" Chaco Oleo 30 x 40 cm 1984

¿QUÉ ENTENDEMOS POR IDENTIDAD?

Como bien sabemos, nuestro país ha sufrido sucesivos gobiernos dictatoriales con marcados intereses foráneos, muy lejos de ser nacionalistas, aun haciéndose llamar de este modo.

Durante muchos años la permitida penetración cultural hizo estragos en la cultura autóctona, destruyendo una verdadera fuente de identidad.

Todo hombre y todo país necesita conocer sus orígenes para poder proyectar su futuro y determinar su crecimiento.

No tenemos identidad como Nación porque siempre se miró hacia afuera y no al interior, como ejemplo decimos que, aún hoy es común escuchar la expresión: “Me voy para afuera” cuando se viaja al interior del País. Como si Buenos Aires fuera el País y el interior, el extranjero.

En América existieron auténticas culturas nativas, superiores a la actual en muchas facetas, desmanteladas por la conquista española. Algunas, como la Araucana y la Chaqueña no fueron dominadas hasta el final del siglo XIX. Esto dio la posibilidad de contactarnos con estas naciones que actualmente mantienen su cultura. Este es nuestro lamentable pasado, poblado de ambición, esclavitud y muerte. Por un lado, la cultura indígena riquísima y digna para cualquier nación del mundo y por el otro, lo peor de una cultura europea, como es la maldición del poder.

Desde ese momento Europa conquistadora tuvo una sola meta, destruir la cultura oponente, que como era tan importante trataron de enterrarla y no en sentido literario o metafórico, sino en el real. Destruyendo al auténtico Hombre Americano, sus edificios, sus Dioses, su Cultura.

Este es el pasado de los descendientes de la mayoría de los habitantes del País llamados despectivamente "cabecitas negras" por el porteño que ocupa, aún sin quererlo, el lugar del conquistador. El lugar que ocuparon la mayoría de nuestros dirigentes políticos, ignorando la raíz de su pueblo que todavía cree que sus ascendientes fueron salvajes, que mataban por matar.

Este es el concepto que los niños incorporan en su educación primaria, que los indios que quedaban fueron muertos en la "conquista del desierto" y ya no existen en la Argentina actual.

No es casualidad que los descendientes directos de los nativos, todavía estén pidiendo la devolución de sus tierras, tampoco es casualidad que esta ignorancia sea la forma de continuar el genocidio en América.

Todo esto explica porque no se ha podido lograr la integración, los centros del poder no consideran a un indígena como su hermano. Se lo ve como un ser con un pasado salvaje que no pertenece a nuestra cultura, por lo tanto, se lo abandona o condena a morir.

Es esto, lo mismo que hacemos con nuestro pasado, con nuestra gente, con nuestra identidad negada, por la misma razón no surgimos como cultura, ni como Nación.

Los nativos actuales evitan parecerse a sus antecesores, ya que solo hablar el idioma nativo trae las consecuencias de ser humillados y discriminados. No quieren sentirse distintos, por lo tanto, imitan al blanco y de esta forma el adoctrinamiento dominante produce la destrucción de su cultura. Es de esperar que no se continúe pregonando por lo europeo, porque seguirá consciente o inconscientemente aquel exterminio que comenzó en 1492.

Nuestra historia oficial tiene como próceres a aquellos que negaron el Ser Americano, como Rivadavia, Urquiza, Sarmiento, Mitre, Roca, Alberdi y muchos más, que querían arrasar con los verdaderos dueños de estas tierras y fundar una Nueva Argentina con colonos sajones, que para su entender constituían una raza más inteligente y trabajadora.

Pero este proyecto se frustró cuando los rubios no llegaron y en cambio ingresó una inmigración latina, campesina y obrera que ocupó el lugar del indio y el gaucho semi aniquilado (la mano de obra barata).

Entonces comenzó a crecer una extraña Argentina, la compuesta por españoles, italianos, judíos, polacos, árabes y por el otro lado el mestizo, el gaucho y el indio todos dirigidos por una política económica inglesa. Pero todavía no desciframos: ¿el cómo y por qué? el único método que nos dará una respuesta, será el estudio y la investigación de nuestro pasado.

El objetivo de las cúpulas gubernamentales argentinas siempre fue el de imitar a Europa, hoy se suma Estados Unidos y para un sector minoritario Rusia. Pareciera que no notan que la sociedad argentina no está compuesta solamente por inmigrantes o hijos de inmigrantes se compone también por un amplio sector mestizo y nativo que es americano, a quien siempre le costó adaptarse al mecanismo de las grandes ciudades con cultura europea. No así a los inmigrantes que ya venían conociéndola muy bien porque eran parte de ella, por eso se explica el crecimiento espontáneo de esta gente que venía de sufrir guerras, hambre, opresión en Europa.

El dueño de las tierras, **el nativo**, pasó a ser esclavo. Hoy en día el concepto que se les da, es el de ignorantes por sus características raciales, nunca se les ha dado la posibilidad de conocer y valorar su verdadero origen, sería bueno comenzar.

El inmigrante deja rápidamente el escalón que compartía con el hombre del interior del país, para ubicarse en el intermedio, por lo tanto, la mano de obra barata pasó a ser nuevamente nuestro nativo, como lo es hoy en día, cuando tiene la suerte de tener trabajo. (Bolivianos, Chilenos, Paraguayos)

Esa gente es la que vive en su mayoría en las villas miserias, los lugares más alejados y pobres e increíblemente son los que poseen más sangre americana. Se trata de un sector de la Argentina que se encuentra resentido y esperando una salida, que sin duda será devolverles su identidad y el optimismo de creer en ellos y en su cultura. No seguir humillándolos para demostrar que por esta razón mantienen su baja ubicación social.

“La salida de ellos, será la nuestra.”

No confundamos identidad con identificación, ya que es importante que tengamos en cuenta que no es aquello que nos identifica lo mismo que identidad, es algo que descubrimos nosotros mismos y que se encuentra en nuestro interior. (Es lo que somos.) No lograremos expresar la identidad de nuestro país, fotografiando lo superficial de nuestro ser nacional, ni copiando del exterior. Tendremos que llegar hasta las entrañas mismas del ser, en lo racional, como en lo espiritual. Que es lo “esencial,” que tenemos todos y que compartimos.

Aproveché la distancia que me permite el tiempo y la edad, para orientar la mirada de esta monografía, como si hubiese sido escrita por uno de mis alumnos, dándose esta peculiaridad, dialogar y recordar juntos con aquel que fui y el que soy. Aceptando un desdoblamiento natural, que me otorga la vida, en este caso, aproximándonos a un pasado que es presente, casi como si fuera un ejercicio de un ajuste pictórico, con una metodología de autoanálisis, intentando dar sentido a lo que nos pasó.

Recuperar esa memoria para su estudio, me da la posibilidad de recordar, intentando aclarar errores o malos entendidos, valorando y disfrutando de este reencuentro con un pasado que sigue dando vueltas.

Todos estos hechos vividos que traemos al presente a través de un escrito, regresan con una pátina integrando bondadosamente algunas impurezas, recordar a la distancia nos permite analizar todo su recorrido, asumiendo que una idea puede desarrollarse, materializarse y mantenerse en el tiempo solo si se genera por una necesidad en forma natural, si se impone por más convicciones y voluntad personal, la obra tendrá poca vida por ser artificial. Todo proyecto debe mantener un proceso natural de toma de conciencia, complementando lo interno con lo externo, evolucionando, respetando este sentido vital de maduración, manteniendo su propia esencia.

*El tema de la Identidad en el Arte de la Argentina nos preocupó y ocupa, ya que sirvió de espejo para tomar conciencia, no solo de la problemática de los pueblos originarios sino la cultura inmigratoria, la propia. Pudiendo apreciar en este texto la influencia de prejuicios y de una mirada cargada de un perfil revisionista, que se contraponía a una estereotipada historia oficial, creando un relato de contrapunto, adaptado a las necesidades de un reconocimiento y arraigo del campo popular, manteniendo una confrontación por una metodología **Retórica**.*

Creo que vale la pena desarrollar este tema por entenderlo como clave en el armado o construcción de un contenido ideológico, religioso o político, al que muchas veces los artistas plásticos traducimos en imágenes.

*Al escuchar al **Dr. Antonio Rubia García**, explicando la metodología aplicada por la conquista y colonización de Mesoamérica por el Reino de España en aquel México que denominaban Nueva España, creo que será de mucha ayuda transcribir algunos conceptos que nos aclararán los métodos aplicados por la conquista. Una de las herramientas aplicadas en el campo de la transculturización del pueblo nativo fue la **Retórica**, y el historiador pone énfasis en comunicarnos que el invasor con un mensaje teológico de valores morales, con un perfil Agustiniiano o Tomista, de una visión dual,*

simplista de la realidad, aplicando una lucha entre el bien y el mal dando por hecho que el bien lo traía el hombre blanco.

*“Promoviendo un comportamiento virtuoso, exigiendo la obediencia de la humildad y la sumisión. Uno de los medios para llevar a cabo la aculturación fue la **retórica** a través de analogías, metáforas, alegorías, didactismo y emotividad.”*

“Tergiversando el discurso con un recurso como las plegarias y los himnos, ese interceder o suplicar o pedirle, al hablar con dios. Se crea una praxis comunicativa extraordinaria, un aparato didáctico aplicado por el orador o predicador o el sacerdote. El sermón y la fiesta, los aparatos de representación y el poder de la imagen todos puestos para un objetivo en común. “

“Se parte que la gente no piensa, priorizando el sentimiento, (no piensa, siente), prevaleciendo las imágenes emotivas, que con el tiempo son superpuestas a través de un sincretismo, a la de la cultura nativa. Vaciando de contenido todo lo que tenga que ver con la cultura originaria”.

“Basados en la doctrina de la Iglesia con modelos bíblicos articulando categorías morales de una cultura oral, escrita y visual. Esta metodología necesita distintos elementos como espacio y tiempo.”

Espacio Retórico: *El entorno la naturaleza y un espacio urbano, la ciudad. Cuando habla de un ideal de naturaleza ese lugar es el Paraíso con una carga moral. La ciudad ideal es Jerusalén, la Ciudad Celeste, sin pecado.*

Tiempo Retórico: *Modelos Temporales Bíblicos, el Origen, a partir de Adán y Eva, el Éxodo, Noé, Torre de Babel, utilizados como modelos clásicos de la humanidad, con un fin del mundo apocalíptico, “El Apocalipsis”.*

Desconociendo otras etnias, culturas, religiones, siguiendo una construcción por confrontación de opuestos, en forma binaria, están con nosotros o dejan de ser parte. Con una visión sectaria se destruye al que no piensa o siente como el poder central. Este debe ser cooptado, dominado, o destruido o en el mejor de los casos ignorado, por no pertenecer.

Se violenta tocando puntos de vulnerabilidad de la población, generalmente relacionados con el plano de la supervivencia para que reaccionen los instintos de defensa más primitivos, y en ese momento cuando afloran como estados de ánimo violentos, se exponen como la naturalidad de lo salvaje de faltos de cultura y apoyados en el bien se debe dominar al mal, esta metodología milenaria es que se aplica por un fin indiscutible, la del amor y salvar al otro.

“Te mato por amor. Bien o Mal, Fiel o Infiel. Leal o Pagano. Adentro o Afuera. Virtudes o Vicios”

“Imposición por Confrontación un criterio bipolar, binario, o Blanco o Negro sin valores intermedios.”

*Posicionados en la defensa de las Culturas Originarias y en un Proyecto de Integración, hoy vemos como gran déficit el no haber hecho hincapié en la transformación que generaron en el país las reivindicaciones a los derechos sociales y laborales de la inmigración europea, por interpretarlos como propios o pertenecientes a la matriz Argentina. Aquí creo que podría estar una de las falencias causantes de nuestros males, el creer que todo lo desarrollado en la Argentina era por generación espontánea y no por consecuencia de una reivindicación de los derechos de los pobres y marginados, confundiéndolo como objetivos católicos y no como una búsqueda de un reconocimiento por la igualdad, la hermandad y la libertad. Este podría ser un punto clave a tener en cuenta, la **apropiación**, como eje de los problemas no resueltos. Sin ser conscientes de su procedencia y mucho menos respetar y aceptar las consecuencias, asumiendo como propio todo lo tomado o heredado como parte de uno. Esta actitud naturalizada en el sistema donde estamos inmersos, conlleva a una gran ignorancia, perdiendo contacto con la realidad, creyendo que nos pertenece todo aquello que hemos adquirido sin importar la forma, ni su procedencia. Transformándose en una de las causas de nuestra desorientación, generada por una cultura colonial que habilita el apropiarse de lo ajeno.*

Por eso tomamos como algo natural la apropiación de los logros de otros, creyendo que son inagotables, que uno puede articular ese conocimiento a expensas del que los proveyó, como una lógica hereditaria exigiendo derechos basados en el esfuerzo y la voluntad de los que nos antecedieron, sin una valoración concreta del proceso y sus consecuencias para obtenerlo. La sabiduría y la experiencia no se transfiere, uno puede estimular, motivar, acompañar, comunicar conocimiento, para que otra persona desarrolle su propia experiencia, pero entiendo que es un error interpretar que uno puede apropiarse del conocimiento o de los logros realizados por otros, es muy difícil saber valorar realmente, si uno no lo experimentó en carne propia, creyendo que nos pertenece por su compra o por haber adquirido un título. Por eso en los gremios medievales se pretendía un conocimiento operativo, práctico, directo, desde el hacer, el otro método se consideraba conocimiento especulativo.

“Todo hombre y todo país necesita conocer sus orígenes para poder proyectar su futuro y determinar su crecimiento. La salida de ellos, será la nuestra.”

Más allá, que se puede considerar como una frase hecha, es evidente que el inconsciente se expresaba, pero no lo sabía escuchar, ya que hacíamos hincapié solo en las injusticias sufridas al pueblo nativo, sin tomar conciencia que habíamos sido adoptados y adoctrinados por el Estado, olvidando nuestro origen familiar, imponiéndonos una historia oficial como propia.

“No confundamos identidad con identificación”

Generalmente confundimos, el término de identificación con el de identidad. Martín Crossa, nos abre los ojos en este tema, y su mirada es la que desarrollo en el escrito. Lo habíamos conocido gracias a la Lic. Mercedes Casa Negra. El primer encuentro se dio en un café de la calle Córdoba, cerca de Estímulo, donde charlamos sobre el tema del seminario que realizaría en la Cárcova, su visión nos quedó grabada y es por esta razón que noto que la transcribí tal cual, (esta misma idea la encontré con el tiempo en Canals Feijoo).

*En el seminario trató sobre varios temas, si bien el eje transcurrió sobre el Arte y la Identidad. Nos hizo notar con mucha astucia, sutilmente que seguíamos lineamientos de **escuelismo**, concepto creado por él, para describir una iconografía estereotipada, en forma doctrinaria, incorporada en la escuela primaria. Y que, en gran medida, todos los que buscábamos la imagen de un estado protector, de una Argentina Identitaria, seguíamos esa doctrina pedagógica. Lo que otros llaman construcción de una imagen. (Tema que desarrollé en forma más extensa en “Búsqueda”)*

En aquella época tocábamos el tema de identidad como si fuera el conflicto de otro, nosotros éramos argentinos reconocidos y asimilados a un proyecto nacional, lo planteábamos como un problema de Estado del País, que no reconocía su raíz nativa, la del pueblo originario y exigíamos por lo tanto que se le reconozca como tal.

Otra de las tantas contradicciones en este tema, fue que el sector nativo como los descendientes de inmigrantes, asimilados a la cultura urbana veía como un retroceso el asumir su origen, logrando que se viera como una etapa superada triunfando la transculturización impuesta.

Entendemos como avances de la sociedad, el haber recuperado derechos y tierras gracias a las leyes aprobadas en el Congreso de la Nación, aunque siguen siendo los Pueblos Originarios, ignorados y marginados.

Creíamos por ingenuidad o ignorancia, que todo el proceso de negación de las culturas originarias, podía ser cambiado por un voluntarismo didáctico y pedagógico. Esto involucraba a recuperar un Orden Pluricultural de Naciones que habitaban este suelo previamente a la Constitución de 1853.

Debemos asumir que no planteamos, la libre o auto determinación de los pueblos originarios. La propuesta implicaba incorporar o integrarlos al Proyecto de Nación, entendiendo o dando a entender como superador al vigente, cuando ese mismo proyecto era el que nos había llevado a este punto de partida, sin salida.

Dábamos a entender que, con algunos cambios, podíamos superar la crisis de identidad, en un país que se denomina argentino a todo aquel nacido en este suelo, pero para poderlo ser, debe ignorar su ascendencia nativa o inmigratoria, asimilándose a un proyecto establecido durante siglos de negación, el que había costado tanta sangre aplicarlo; inocentemente creíamos que se podía modificar desde la Educación y el Arte.

Buscábamos aferrarnos a la cultura del lugar, negando influencias foráneas, cuando la población que lo procuraba era inmigratoria, queríamos revertir el orden establecido por la elite dominante criticando el colonialismo que nos convocó como mano de obra inmigratoria, éramos parte, pero al negarlo perdíamos la referencia del punto de partida y la función que cumplíamos como población obrera que se había adoptado, mimetizándose en el nuevo proyecto con la denominación de clase media.

Otro de los temas que vemos ahora con mayor claridad, es que el inconsciente se expresaba con naturalidad, cuando decíamos “que todo hombre necesita conocer su origen” el mensaje había sido emitido, el problema estaba en saberlo leer o interpretar.

Había que tener una mirada introspectiva, en vez de una mirada extrovertida y literal, para analizar cuál era nuestro problema personal con la identidad.

Aquello que le proponíamos a los Pueblos Originarios, de no perder su acervo cultural, hubiese sido importante saber qué habíamos hecho nosotros con el nuestro, como hijos y nietos de inmigrantes.

El inconsciente se revelaba con imágenes y textos, pero no estábamos preparados para escucharlo.

Es interesante analizar cómo esa idea de potenciar y dar forma a aquello que habíamos aprendido desde la escuela primaria, de una Argentina solidaria, pujante y rica, estimulada por un proyecto de prosperidad para sus habitantes, donde se podía progresar con el esfuerzo individual, en los 70 comienza a desvanecerse. Cuando creíamos que era el momento para incorporar a las áreas de la sociedad marginadas a comienzos de la Democracia, la Argentina ingresa en un espiral de decadencia, acompañado de un achique presupuestario que da lugar a la pérdida escalonada de derechos que creíamos consolidados por la generación anterior.

Esta crisis es la que nos genera la inseguridad necesaria para comenzar a escuchar y tratar de hacer consciente lo que intentaba comunicar nuestra voz interior.

4 CUARTA PARTE

“Con las manos limpias” Chaco Acuarela y tinta sobre papel 1984

CONSECUENCIAS HISTÓRICO – POLÍTICAS

En el Arte Nacional

Entiendo que hay tres formas de ver el Arte en la Argentina: una hacia arriba, otra hacia el costado y la tercera hacia adentro.

Nuestra historia está hecha mirando hacia afuera, generalmente hacia arriba Estados Unidos o hacia el costado, Europa, considerándonos parte de ellos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar procesos históricos que hayan mirado hacia su propio ser, hacia adentro.

La educación en todos sus niveles (Primario, secundario, terciario y universitario), está estructurada para seguir dependiendo y lamentablemente estamos acostumbrados a ello.

Varias veces durante mi carrera, profesores con muy buena intención, me decían que, si no viajaba a Europa, jamás sería un buen artista; y a este concepto llegamos porque se le da mayor importancia a la parte estética y técnica de la pintura que a la expresiva, se concibe como una obra correcta, si está resuelta por medio de una estética europea. De ahí la necesidad de realizar el viaje, para ver de cerca la pintura del viejo continente, sin interesar lo que el autor había querido decir con ella. Aquí tenemos un claro ejemplo de dependencia cultural, ya que la problemática del pintor americano estaba centralizada en tratar de copiar aquella estética y no de conocer la propia, la de su lugar de origen, la que lo rodea y con ella expresar su idea.

Generalmente cuando se copia, se toma lo superficial y resulta muy buena la estética europea, pero para sus autores. Nosotros en vez de tomar lo esencial de este concepto, que es el de cómo un pueblo procura su propia estética y su forma de ser, hacemos lo más fácil, copiarla. Por lo tanto, el rumbo de nuestra propuesta estará siempre en relación a lo que realice Europa o cualquier centro de poder que predomine en ese momento.

Es decir que nuestro crecimiento estará sujeto al deseo de aquel que nos domine o dirija. En estos últimos años, la mirada está puesta en Estados Unidos, aquellos que siguen a este país, dicen que “la cocina” (el conocimiento técnico) no es importante, pero contradictoriamente expresan a su alumnado que es indispensable saber utilizar el rayo láser y las computadoras para pintar en el mundo actual. Cuando lo que tendríamos que procurar es que los niños, como cualquier ser humano, se expresen con lo que tienen a su alcance, con los materiales más económicos y de su propio lugar de origen. Además, con la postura anterior, se trata de borrar lo bueno que habíamos aprendido de los pueblos europeos: lo esencial y no lo superficial.

Como podemos ver, nuestra educación está orientada a crear mayor cantidad de vínculos dependientes, en vez de procurar una salida franca, concretando así el anhelado objetivo.

Es por eso que cuando terminamos las tres Escuelas de Bellas Artes y nos entregan el título de Profesores Superiores, nos han preparado para dar clases en cualquier lugar del mundo occidental, menos en nuestro país. Y aquí nos encontramos con el mismo problema, o nuestra educación está pensada para europeos o el interior de nuestro país no está contemplado en la educación actual. ¿No será que hay una Argentina auténtica y otra falsa, artificial, que reniega su autenticidad?

En su mayoría nuestra población es **mestiza** culturalmente, aunque hayan arribado de otros continentes como inmigrantes y se sientan europeos, o por haber nacido y vivido en tierra sudamericana, todos estamos transculturizados. Somos nietos y biznietos de inmigrantes, hemos recibido y aprendido de ésta nuestra tierra Sudamérica una forma de vida distinta a la de origen, ya que no sentimos a Europa como parte nuestra, y menos como Madre Patria, sino como un sitio lejano. Somos argentinos y no podemos decir que nuestra cultura es netamente occidental, porque nos hemos mestizado, por haber vivido en tierra americana y es necesario por este motivo comprender mejor la otra parte de nuestra cultura, la que todavía desconocemos y procuran que no conozcamos.

A nuestros hermanos nativos les ha pasado en forma inversa, la mestización fue impuesta. Por lo tanto, nuestro objetivo será investigar en las Artes Plásticas para que, a partir de un estudio de lo Sudamericano y argentino, encontremos lenguajes plásticos que por una razón o por otra, nuestro pueblo ha perdido.

“Si no pintamos para nuestro pueblo para quién pintamos?”

Si seguimos confundiendo a nuestro pueblo con conceptos que aprendimos en las ciudades o en los centros urbanos, estaremos cometiendo con ellos lo mismo, que los centros de poder hacen con nosotros (docentes de la ciudad).

Pero lo peor de todo, es que nosotros los docentes formados por el actual proyecto estamos preparando a la juventud para que pierda y le quite importancia a lo que verdaderamente los identifique del resto del mundo, aquello que surge de su propia cultura, exigida por su medio ambiente.

Nunca seremos Artistas Plásticos Argentinos y por lo consiguiente Sudamericanos, sin conocer a Nuestro Pueblo.

Se trata de una Nación que está siendo vaciada, desarticulada, al borde de su desintegración por el tipo de culturas denominadas universales, que lo único que tienen de universal es la prepotencia de imponerse.

Creemos pertenecer a una Cultura Universal pero solo nos enseñan a copiar, evitando de esa manera la libre creación y el desarrollo a través de nuestra problemática, la única forma de participar de la cultura universal es aportando algo que surja desde la propia necesidad, con una óptica personal.

Nuestra propuesta concreta es que nuestro país trate de resolver los problemas con “receta propia” basadas en la realidad nacional, comenzando en cada uno de los niveles de la educación especialmente en la universitaria.

Las facultades de Ingeniería, de Medicina, como la de Arquitectura, como cualquier otra tienen que proyectar sus planes de estudio según las necesidades y realidades del país, en vez de pensar en qué tipo de recetas mágicas existen

en Europa o en los Estados Unidos. Un ejemplo que podemos dar de lo expuesto es en la arquitectura rural, tendríamos que comenzar por estudiar qué tipo de materiales de la construcción son oriundos de cada zona y trabajar a partir de ellos. También sería importante respondernos esta pregunta, por qué los argentinos vivimos en forma ciudadana o urbana, cuando el territorio nos propone otras formas de vida, una vida espaciada, contemplativa, de intercambio con la naturaleza.

A partir de estos datos es importante tener en cuenta el tema del rancho de adobe que sirvió para el habitante de campo, ya que era realizado con sus propias manos con elementos del lugar. NO DEPENDÍAN. Se trabajaba comunitaria-mente, algo que en este momento es tan difícil de lograr.

Sería necesario crear equipos de trabajo con estudiantes de escuelas técnicas orientadas en la construcción y habitantes de los poblados humildes, complementándose ambos conocimientos en la utilización del lugar, la distribución del hábitat y el complejo sistema cloacal y eléctrico.

Con este método se resolvería el problema habitacional y además todas las partes se sentirían útiles en beneficio del bienestar de la comunidad.

Hay quienes sostienen que el rancho pertenece al siglo pasado, sería interesante que esta gente viviera un día de verano o de invierno en las casas que pululan en nuestro conurbano, en pueblos alejados, como también en las villas miserias, donde sus techos están hechos de cartón prensado con brea y en el mejor de los casos con chapas de zinc, también aprovechadas para hacer paredes, este tipo de construcción genera que en el invierno no se soporte el frío y en el verano se sufra el calor fuera y dentro de la casa, mientras que el rancho de adobe es fresco y cálido cuando tiene que serlo.

Este tipo de vivienda siempre fue aborrecida por los arquitectos recibidos en la universidad argentina, porque existen grandes prejuicios desde una formación dependiente.

Claro que estos profesionales desconocen la arquitectura ejecutada en Perú, en la cultura Chimú, donde se realizó una de las obras cumbres de la humanidad en adobe y adobón, hechos de barro en CHAN CHAN ciudad PRE INCAICA, la más grande del PERÚ PREHISPÁNICO que llegó a albergar a más de 200.000 habitantes.

Aquí vemos un claro ejemplo de dominación a través de la educación. Toda universidad como centro de estudios, tiene la obligación de pensar en su comunidad, es más, fueron pensadas para eso. En nuestro tiempo los estudiantes son formados con criterios y conocimientos ya desarrollados y comprobados en otros lugares del mundo, lo realmente necesario sería investigar y enseñar de qué manera se pueden solucionar los inconvenientes que la región demande.

Esto es fiel reflejo de lo que nos pasa a los profesionales del Arte.

El mismo problema nos lo describe la **Historia del Arte Argentino**.

Se dice que nuestra historia es corta y lo poco que se hizo en estos años desde la colonia hasta nuestros días carece de valor plástico, por lo tanto, se estudia con mayor avidez, a los europeos, a los **norteamericanos**, o en el mejor de los casos, el arte chino o Islámico, pero nunca a una América Nativa y menos Argentina. Cuando se habla de Arte se incurre en un error, como es el de enseñar a la Historia del Arte Americano desde lo colonial, como si América hubiese comenzado con la llegada del europeo. Cuando en realidad la historia de esta Tierra está hecha por nativos y los europeos justamente lo que hicieron fue cortar el tronco, trataron de tapar, de cubrir una cultura.

Dentro de poco se cumplirán 500 años de destrucción, de genocidio de las culturas que existieron y por suerte algunas existen, o mejor dicho sobreviven en nuestro país. Por eso afirmo que cubrieron y cortaron el tronco, pero todavía quedan las raíces de estas culturas.

Nuestro trabajo será "DESCUBRIR AMÉRICA".

Los métodos son complejos, no olvidemos que hay que revisar e investigar toda una historia del arte nativo, nunca contada, ni estudiada. La propuesta es, comenzar de inmediato y se concretaría de la siguiente forma:

Con la investigación y la enseñanza, acompañada del análisis plástico correspondiente llevado a cabo por un equipo de antropólogos, sociólogos, psicólogos, críticos, historiadores y artistas plásticos. Como se sabe, nuestro país cuenta con mucho material antropológico, lamentablemente poco aprovechado en el campo de la plástica, por eso creo que entre todos podríamos elaborar un programa adecuado a la necesidad de nuestra enseñanza. Esto fue presentado por escrito en mayo de 1985 al rector normalizador y al secretario de actividades culturales de la Escuela Superior de la Nación de Bellas Artes Ernesto de La Cárcova.

No tuvo apoyo, pero a partir de esta propuesta surgió un seminario de Arte Indígena del Territorio Argentino, que dictó el Lic. Guillermo Magrassi, en el cual participamos con varias conferencias. Hoy en día se ha transformado en asignatura, la sigue dictando el Lic. y en nuestro lugar quedó la Lic. en Antropología, Florencia Kusch.

Hay que tener en cuenta que no es válido copiar los grafismos o las formas que se encuentren, sino profundizar en los lenguajes; cómo se realizan, cómo se utiliza el espacio, el color, la línea, o el plano, llegar a desentrañar su mensaje para comprender lo más importante, que es el HOMBRE MISMO.

Creo que este capítulo nos brinda la posibilidad de hacer un análisis más minucioso, párrafo por párrafo, exponiendo cómo cada frase puede tener otro tipo de lectura según desde donde miramos. Además, quiero hacer notar las consecuencias de una retórica por confrontación, escrita contestando y contraponiendo ideas a ese sector de elite que no las reconoce, mantenido el espíritu de una crítica a la dependencia política y económica del país.

“Entiendo que hay tres formas de ver el Arte en la Argentina: una hacia arriba, otra hacia el costado y la tercera hacia adentro.”

“Nuestra historia está hecha mirando hacia afuera, generalmente hacia arriba Estados Unidos o hacia el costado, Europa, considerándonos parte de ellos.”

Creíamos que una toma de conciencia de lo que nos pasaba podía cambiar las cosas, y lo que lográbamos era profetizar la Argentina de hoy, que profundiza una de sus crisis más graves, dependiendo de los préstamos del Circuito Financiero Internacional, necesitando de las importaciones, cada vez más, para su desarrollo interno exportando materia prima sin manufactura. Reduciendo su producción industrial, girando al ofrecimiento de servicios, con menos puestos de trabajo, con los índices de mayor cantidad de pobreza y marginalidad que hayamos tenido conciencia, sin un proyecto superador, como verán seguimos coincidiendo con aquel diagnóstico de la Argentina y con la necesidad de una toma de conciencia.

“Por lo tanto, es muy difícil encontrar procesos históricos que hayan mirado hacia su propio ser, hacia adentro.”

Por más que coincidamos con el diagnóstico, debemos hacer un llamado de atención y disentir en la utilización de analogías entre nación y el ser humano nacido en ese territorio, es peligroso y más viendo su utilización por regímenes totalitarios, que imponen leitmotiv estereotipado de lo que debe ser el espíritu nacional, generalmente recortados de la realidad, quedando en formas superficiales, donde la gente termina identificándose como con una moda o lo peor como un método de mimetización para sentirse parte. Lo que expresamos diferenciando identificación de identidad pueden servirnos de ejemplo. Una nación no puede mirarse a sí misma, cuidado en dejarse llevar por un iluminado que cree ser su intérprete.

“La educación en todos sus niveles (Primario, secundario, terciario y universitario), está estructurada para seguir dependiendo y lamentablemente estamos acostumbrados a ello.”

Con una educación pública desgastada, vaciada de contenido, sin sentido práctico y además alejada de la gente, con el agravante que generó la desigualdad económica y la privatización del área, vemos que la distancia

con los que menos tienen se fue ampliando y la pandemia terminó de profundizar la crisis.

Creíamos en los 80 que el eje y motor para ese cambio, estaba basado en la Educación Pública, creyendo que lo podíamos abarcar y modificar desde el Arte, una utopía sana, pero muy alejada de la realidad.

Intentábamos que el estudio e investigación del Arte Originario se pusiese a disposición de la gente más humilde, como un reconocimiento para recuperar su identidad tapada, esa era la sana intención de fortalecer el sector de la población más vulnerable, con lo más rico y bello de su cultura, sin tomar conciencia que aplicábamos métodos similares al que se habían utilizado para borrar el contacto con la memoria ancestral.

Trabajar con métodos inductivos en la educación, imponiendo contenidos, puede generar un cambio rápido, pero superficial, no es lo ideal para tomar conciencia ni para que una sociedad sane y se fortalezca por sí misma.

Ante el impacto de encontrarnos con el Pueblo Originario, frente a frente, después de mi viaje al Chaco, recurrimos a la antropología y a la sociología desde Ibarra Grasso, Rex González a Adolfo Colombres, de Rodolfo Kush a Guillermo Magrassi, de Florencia Kush a Mario Proaño y Carlos Aschero por no encontrar bibliografía sobre el tema en Arte.

Pero cómo reconstruir una cultura, un lenguaje, un ser desde los cementerios o la letra muerta de los libros, sin tener en cuenta lo más apreciado, la esencia espiritual de un pueblo.

¿Cómo salir de esa trampa, repitiendo errores de una cultura positivista?

¿Cómo hacer para que cada cultura que fue llevada a la marginalidad y se encuentra transitando una oscura noche, revierta ella misma esta situación?

¿Cómo desarrollar y asumir un Proyecto más equitativo de País, que apunte a la complementación de las regiones con cada una de sus partes?

Quizás una alternativa sea aprovechar herramientas y métodos que las aprecien y las enriquezcan valorando la diversidad, donde se potencie y privilegie la honestidad de las personas, compartiendo valores éticos y morales, trabajando idóneamente, en equilibrio y armonía con la naturaleza, fortaleciendo el bien común en una sociedad sana y madura.

“Varias veces durante mi carrera, profesores con muy buena intención, me decían que, si no viajaba a Europa, jamás sería un buen artista; y a este concepto llegamos porque se le da mayor importancia a la parte estética y técnica de la pintura, que, a la expresiva, se concibe como una obra correcta, si está resuelta por medio de una estética europea.”

Aquella frase del Prof. José A. García Martínez en 1982, la que no supe valorar en su momento, por esta mala interpretación, basada en un chauvinismo argentino, creyendo que solos y mirando al futuro podríamos resolver con mayor dignidad la problemática del Arte Argentino.

Después de haber leído gran parte de la obra de este querido Maestro, lo considero como uno de los mayores críticos e historiadores del Arte de la Argentina, consustanciado con los artistas de su época, la educación y sus instituciones. Lo pude entender y reinterpretar después de muchos años de crisis vividas en el país, sin encontrar una salida. Revisando lo hecho como lo estoy haciendo ahora, analizando cuáles eran los errores, comencé con un análisis introspectivo, que cubría también lo familiar, pudiendo reencontrar el origen en Mallorca, España. El haber conocido donde habían nacido mis abuelos, fue un hecho que me cambió completamente la perspectiva, metafórica y literalmente. Comprendí automáticamente que mi obsesión por la identidad del país y lo nativo, tenían esta causa. Me buscaba debajo de cada piedra en América, y de repente, en un segundo, pude hacer eje, al volver a pisar la tierra de dónde venimos, uno se alinea, se desvanece la angustia dejando de estar en tensión, reencontrando el equilibrio físico, mental y espiritual, potenciado la autoestima, comenzando a comprender y a comprenderse para entender quién es uno.

Al descubrir cuáles fueron los pasos previos de la familia antes de llegar a América, comienza otro tiempo, renace un nuevo ciclo. Aquel que pude ver en dos metros cuadrados en el cementerio de Santa María del Camino, sobre una lápida se encontraba grabado mi nombre, que marca un recorrido por las vidas de varias generaciones, partiendo de mi bisabuelo paterno, repitiendo Andrés Bestard hasta el medio evo, un tiempo de la Historia del Arte al que siempre fui reacio, en ese momento se despertaba, corriendo el velo, ligándome directamente en tiempo y espacio con las piedras que picaron y tallaron mis ancestros en aquel pueblo.

La amnesia se disolvía materializando lo que intuía y existía en mí, pero desconocía, como hijo adoptivo.

Hoy quiero entender que lo que nos planteaba José A. García Martínez, con el viaje a Europa era volver al eje, a reencontrarse con la esencia del lenguaje plástico materno dejado atrás por el destierro. Lo que el Maestro Mauricio Isaac Neumann nos enseñó a interpretar, como la proyección de la Poética Proletaria en la Argentina por la inmigración.

“Nunca seremos Artistas Plásticos Argentinos, y por lo consiguiente Sudamericanos, sin conocer a Nuestro Pueblo.”

*Es llamativo lo taxativo del discurso, ¿quién puede atribuirse el ser?
Sería más sano preguntar, más que imponer. Es evidente que el miedo y la inseguridad a no sentirnos incluidos, a no pertenecer, nos hace notar la posible dependencia con cualquier sistema externo que no nos reconoce, haciendo notar nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo uno puede ser tan taxativo, cuando sabe tan poco de uno mismo?*

Hoy diría Artistas Plásticos Argentinos, y por consiguiente Sudamericanos, es una descripción de lugar, sería más importante conocer y asumir que somos parte de esta Argentina y no la Argentina en sí. Somos esa ínfima parte que no sabe cómo complementarse y por ello prefiere mimetizarse en el conjunto para no sentirse sola, utilizando la metodología de confrontación para hacerse escuchar, encerrada bajo los mandatos de una imposición estereotipada. Creyendo que a la unidad se alcanza, cuando se impone una idea, obligando a que todos piensen igual.

“Creemos pertenecer a una Cultura Universal, pero solo nos enseñan a copiar, evitando de esa manera la libre creación y el desarrollo a través de nuestra problemática, la única forma de participar de la cultura universal es aportando algo que surja desde la propia necesidad, con una óptica personal.”

Esta frase nos hace tomar conciencia de las contradicciones de la Doctrina Nacional con lo Universal, generalmente promovida por una cultura euro centrista. Lo nacional es aplicado en forma inductiva, con una filosofía futbolera, creyendo que uno puede elegir lo que quiere ser, negando lo que es. Cómo se puede ser, negando al propio ser.

Esto que me parece tan obvio, en una cultura que quiere ser lo que no es, tarde o temprano llegará a una encrucijada, como consecuencia de su propia contradicción. Un nativo no puede dejar de serlo, como tampoco lo deja de ser un inmigrante, más allá de su negación no resuelve el problema, sino que lo agrava. Sería muy fácil resolver las dudas existenciales por convenciones populares, poniéndonos de acuerdo entre todos. Sin un reconocimiento de quién uno es, será imposible alcanzar una autoestima que habilite el desarrollo de sus potenciales, complementándose en sociedad. El reconocer la referencia de su procedencia, nos habilitará con mayor facilidad a asumir la cultura familiar que se incorporó y enriqueció a la Argentina. Cómo fue su adaptación en lo social en este territorio, qué culpas o emociones heredó de su familia las que carga su inconsciente sin resolver, confundiéndolas con propias.

“Nuestra propuesta concreta es que nuestro país trate de resolver los problemas con “receta propia” basadas en la realidad nacional, comenzando en cada uno de los niveles de la educación especialmente en la universitaria.”

Este nivel Universitario está referido a un conocimiento de lo universal quizás confundido con lo esencial. Lo esencial, entiendo que es aquello que no podemos definir, pero que compartimos todos, como una energía vital.

No existe una receta que le pueda dar forma a lo intangible, como lo esencial, que es invariable y permanente constituyendo la naturaleza de las cosas, es entendido como atributo de todo ser y sería ingenuo limitarlo a la definición de una nación. Por lo tanto, toda persona que comunique honestamente un sentimiento profundo en forma natural estará imbuido de esa substancia pudiendo llegar al otro en forma directa. El Lenguaje Plástico del Arte, podría ser el que se aproxima más a este ideal de comunicación por estar asociado al lenguaje del alma.

“Aquí tenemos un claro ejemplo de dependencia cultural, ya que la problemática del pintor americano estaba centralizada en tratar de copiar aquella estética y no de conocer la propia, la de su lugar de origen, la que lo rodea y con ella expresar su idea.”

Analizamos este párrafo como cambia su sentido si tomamos referencia del punto anterior, cómo al desconocer nuestro origen esencial o no quererlo asumir podemos partir de premisas falsas y desorientarnos más allá de las buenas intenciones. Le proponíamos a los originarios que no perdieran su cultura, algo que nosotros no habíamos hecho como inmigrantes, se hace cada vez más evidente que el inconsciente hablaba, pero no lo escuchábamos, como nietos de gringos que habían perdido la orientación.

Este Proyecto en las Escuelas de Arte, generó más desconfianza al ser independiente y no pertenecer a ningún partido político. Desde la mirada partidaria no quedaba claro desde qué lugar se proponía este bosquejo de proyecto, cuáles eran nuestros objetivos, qué méritos teníamos y con qué respaldo político contábamos para plantearlo desde una institución educativa pública, todas preguntas lógicas que se debe hacer una estructura política que se ve atemorizada por esta idea. Simplemente todo surgió de la propuesta de un Centro de Estudiantes Independiente. Esta duda generó un impasse, que nuestra vehemencia y buena fe aprovechó para avanzar en el campo educativo, simplemente proponíamos una educación ordenada, con una mirada introspectiva como proyecto de País, reconociendo e incluyendo a sectores marginados de la población para sanar un pasado y procurar una mirada madura e independiente, la que tuvo continuidad, hasta el cambio de gobierno cuando asumen los referentes del peronismo asociado al ala conservadora, toman cuenta que no había nada atrás y sin ningún poder que nos apadrinara comenzaron a bloquear el desarrollo alcanzado, cortando todo tipo de inserción al sistema cultural y educativo, interviniendo Escuelas de Bellas Artes y los Centros Culturales.

Creíamos que, si el proyecto era acertado se iban a integrar naturalmente con las otras áreas que componen nuestra sociedad, más allá que la

propuesta surgía desde el campo artístico y pedagógico, entendíamos como prioridad apoyar y reconocer a las Culturas Originarias de Argentina.

Lo que pudo haber confundido más, a un sector con mejor información que la nuestra, fue asociar nuestras ideas al proyecto de principios de siglo XX desarrollado por Ricardo Rojas, el escritor de la Restauración Nacionalista, donde marca una diferencia entre “el patriotismo instintivo, que nace de un sentimiento natural y el nacionalismo doctrinario, que es método social, donde no alcanza la escuela para implementarlo, siendo una problemática de la sociedad en su conjunto”.

Proponíamos soluciones, que podían haberse visto parecidas a las de un proyecto de la Argentina de 1905, que no había funcionado, el que por ignorancia no conocíamos e intuitivamente insistíamos en algo similar. Rojas en sus escritos, “Silabario” y “Euro-India”, propone mantener el castellano como la lengua oficial, la religión católica, y la imagen con un basamento indígena, algo incongruente propio de una visión mesiánica.

*Las políticas educativas y culturales tienen un peso preponderante, desde esa época, para imponer a toda la población una lengua, borrando el pasado, la memoria nativa e inmigratoria, generando una amnesia, para empezar de nuevo, inmortalizando la letra del tango, “**no me importa tu pasado**”. Imponiendo una educación de formación vertical, con símbolos estereotipados, negando todo proceso deductivo y afectivo con su pasado reciente y menos la concientización de su origen.*

En vez de habilitar los potenciales innatos de cada niño, con honestidad, dando lugar a una expresión libre y propia, donde la clave pasa por la complementación Natural, se nos proponía un proyecto racional, artificial, negacionista para participar como mano de obra técnica.

Al ser un proyecto sin bases naturales se dificulta mantenerlo en el tiempo, solo fundamentado artificialmente por un pensamiento doctrinario, el que no acepta salirse del libreto que impone el Estado. Ante la primera crisis surgen las dudas, creando inestabilidad ante la rigidez del sistema

¿Qué es lo propio? o ¿Cómo diferenciar que fue impuesto desde el sistema educativo o qué pertenece a la cultura familiar? ¿Qué puede y debe hacer uno? ¿Cómo definirse ante esta disyuntiva, la sangre o el suelo?

La tarea es ardua y no sé si la gente está preparada para asumir un trabajo introspectivo, para saber ¿quién es?, una pregunta tan obvia, que, por ser tan simple, nadie nos enseña a descifrar, ni indagar en ella. Partiendo mínimamente sobre los potenciales innatos de cada persona y menos qué métodos debemos desarrollar para complementarnos con mayor facilidad, sin envidias, compartiendo lo mejor de cada uno en y con la comunidad.

La diferencia o, mejor dicho, el error es haber confundido al país, al lugar o la región geográfica, con lo personal, y un error mayor a la historia política del país con la de todos.

“A nuestros hermanos nativos les ha pasado en forma inversa, la mestización fue impuesta. Por lo tanto, nuestro objetivo será investigar en las Artes Plásticas para que, a partir de un estudio de lo Sudamericano y Argentino, encontremos lenguajes plásticos que por una razón o por otra, nuestro pueblo ha perdido.”

Podríamos interpretar esta frase como la búsqueda del Lenguaje Perdido, cuando proponía esta salida no sabía que mi inconsciente me hablaba en forma directa, lo que proponíamos a nivel nativo para recuperar el origen del Lenguaje Plástico Argentino, me llevó con el tiempo a tomar consciencia que estábamos acercándonos al inicio del Lenguaje, al principio de la comunicación, por lo tanto, a una necesidad existencial universal.

Ese principio no estaba solo allí, afuera, en la pintura de Cerro Colorado, Córdoba que había estudiado, estaba dentro de nosotros, programada en nuestro inconsciente colectivo como el Lenguaje Esencial de la Humanidad, en una Memoria Ancestral la que debíamos reconocer y concientizar a través de la intuición con habilidades y potenciales innatos.

Tarea ardua la que proponemos, cada uno debería saber quién es, aplicando una metodología de equilibrio entre el afuera y el adentro, desde una mirada introspectiva, la que genere una toma de conciencia de sus verdaderos potenciales, para que a través de su conocimiento innato pueda articular la debida complementación en la sociedad. Sin perder fuerza, ni neutralizarse confrontando para imponerse, ni perder tiempo intentando ser quien no es. Me acerqué al Lenguaje Perdido al investigar la Pintura Rupestre, con una percepción del Espacio y el Tiempo completamente distinto al occidental, donde prevalecen las ortogonales y la representación visual en un tiempo lineal. En el Lenguaje Rupestre prevalece la Perspectiva Cósmica, sin punto de apoyo, en un Tiempo Cíclico, haciendo una analogía, los símbolos en la pared son como estrellas en el Cosmos en una rotación permanente entre la Noche y el Día, la Muerte y la Vida.

El término de Lenguaje Plástico, surge de Alma Plástica, la plasticidad, palabra milenaria utilizada para describir la diversidad de formas que adopta la sustancia del Alma. Artes Plásticas serían desde esta visión metafísica las Artes del Alma, y el Lenguaje Plástico, siguiendo esa línea de pensamiento espiritual, estaríamos hablando del Lenguaje del Alma. La espiritualidad del Arte Originario me hizo tomar conciencia que había más coincidencias entre el Lenguaje Plástico y el Lenguaje Perdido.

“¿Si no pintamos para nuestro pueblo para quién pintamos?”

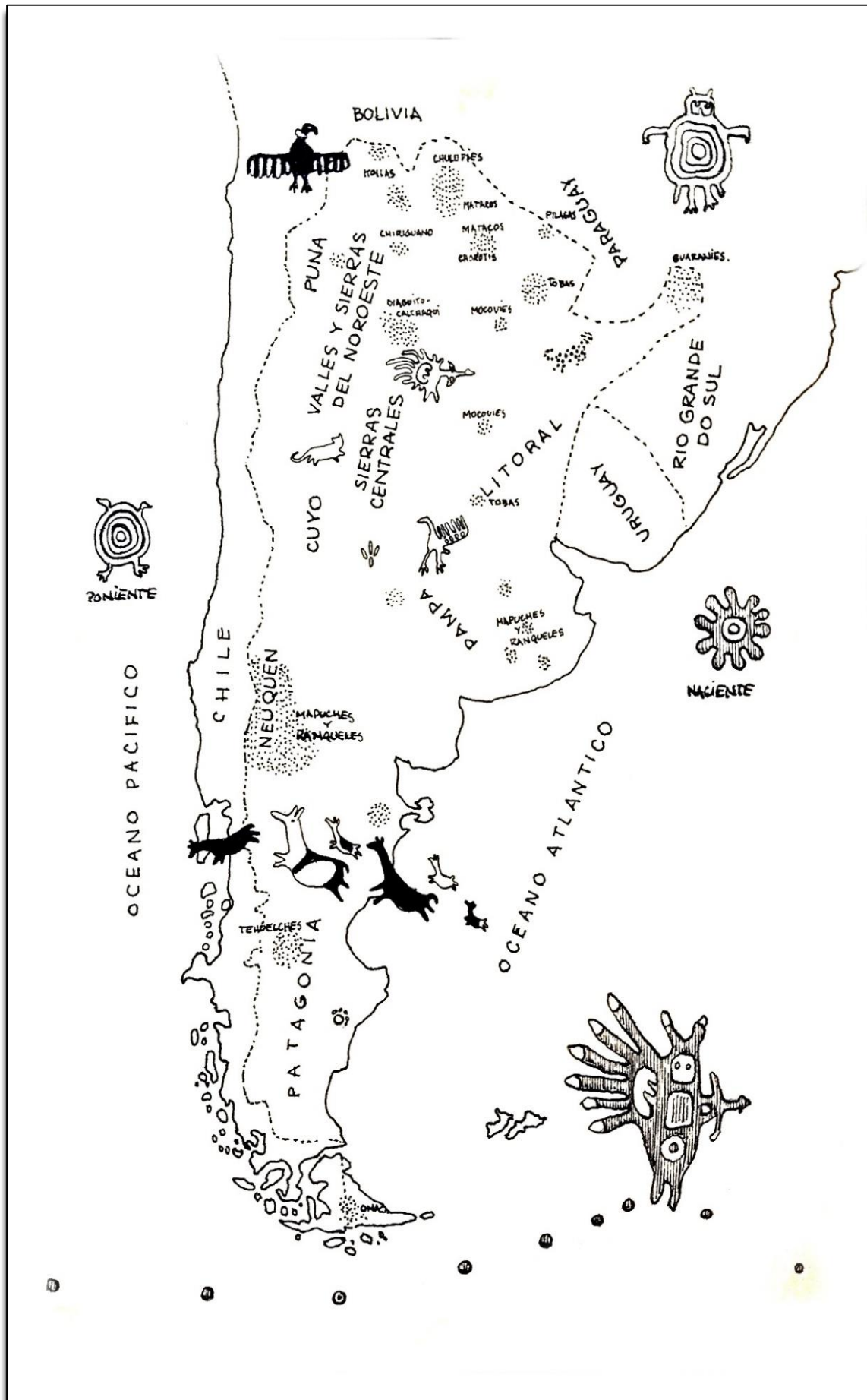
Las vertientes de Nuestro Pueblo son tan diversas, culturales y genéticas, que son de extraordinaria riqueza, llego hoy a entender por qué el Arte nos puede ofrecer las herramientas imprescindibles para lograr un lenguaje de todos, con una equilibrada complementación de las partes desde un plano esencial.

5 QUINTA PARTE

“El Hombre que Espera” Chaco Óleo 40 x 30 cm 1984

REGIONES Y ETNIAS EN LA ACTUALIDAD

AMÉRICA PRIMITIVA

Se dice que AMÉRICA es piedra,
piedra esculpida y pintada.

Es madera,
madera tallada y policromada.

Como también es metal,
metal fundido con la magia del fuego.

Es tierra.

Es Pacha, convertida en barro,
ese barro acariciado y modelado.

Es cerámica.

Es vegetal, vegetal fibroso,
es fibra hecha cestería.

Es lana, tejida en tapiz.

Es color,
es pintura creada con los mejores pigmentos,
concretando fantasía en realidad.

Sí, es todo eso y mucho más,
porque el arte estaba integrado a la comunidad,
con sentido y calidad plástica.

El equilibrio con la naturaleza,
Es complementación, no destrucción,
fusión perfecta entre el hombre y la naturaleza,
éxtasis de la creación.

Es la creatividad humana a partir de la divina.

AMÉRICA ES ARTE.
ES EL ARTE DIVINO,
HOMENAJEADO Y OFRENDADO,
POR EL ARTE HUMANO.

Prof. A. Bestard

Queda en evidencia la insistencia que proponíamos en aquella época, con el mapa y la poesía, que la raíz del pueblo fue negada, como su Arte.

6

SEXTA PARTE

“Músicos” Chaco Óleo 40 x 30 cm 1984

LA MISIÓN DEL ARTISTA Y SUS OBJETIVOS

“Criollita” Gómez Cornet, Ramón óleo sobre tela 47,3 cm x 35,2 cm 1930

Nuestro trabajo es el de expresar a nuestro pueblo con lenguajes plásticos, es el de enseñar, el de mostrar otra forma de ver, de recorrer o de desarrollar, lo que vivimos.

El Arte no puede quedarse solo en lo estético, tiene que estar a disposición del artista, para que éste pueda expresar a su gente y se lo comprenda.

Aquí sería importante plantear que nuestra obligación comprende un conocimiento de las técnicas, como también lo referido a la parte expresiva.

Nuestro lenguaje no debe incurrir en errores de expresión porque confundiría al espectador y entorpecería su lectura.

Debemos concretar un lenguaje que atrape y sea entendido fácilmente sin bajar el nivel estético plástico de la obra.

En el artista deberíamos encontrar el mismo nivel de responsabilidad en lo que dice, cómo lo dice, reflejado en el hacer, se trata de simples servidores de este oficio, simples aprendices del ESTAR.

Se cree que el pintor es un decorador de paredes, que nuestro oficio es el de combinar lo que hay dentro del cuadro, con la frutera que está afuera. El trabajo es más importante, por su carga de responsabilidad, y más sencillo porque tiene que ser honesto. Su importancia es porque el objetivo central es expresar por medio de la pintura o de un lenguaje plástico la problemática de este tiempo. Lo que nos pasó, y lo que pasa en nuestro lugar de origen. Y más sencillo porque si somos sinceros y humildes en nuestra vida como en la pintura, no tendremos complicaciones por expresarnos con naturalidad.

Las Artes Plásticas como cualquier otro lenguaje, tiene que estar a disposición de una mejor comunicación, en principio con nosotros mismos y a partir de ahí, con todos los contempladores de este mensaje.

Al utilizar la palabra Misión, el título de este capítulo adopta un sentido casi sagrado, evidentemente influido por algunos Maestros que conocí en los años setenta en la Escuela Manuel Belgrano, discípulos de Adolfo De Ferrari y Héctor Cartier, comprometidos al nivel de asumir la docencia y las Artes Plásticas como un sacerdocio, por considerarlas esenciales para la comunicación humana. Otros artistas con un perfil materialista y racional de ideología de izquierda hacían una crítica dura sobre este punto, al ver la tarea docente como trabajo, descalificaban toda relación que se asociara con lo religioso o místico, por lo tanto, proponían una organización gremial exigiendo un buen sueldo para lograr una profesionalización del área. Aquí tenemos otra de las tantas antinomias que debíamos asumir y superar.

Dediqué más de 20 años en desentrañar y ordenar estos mandatos transmitidos desde la educación oficial, tratando de analizar las necesidades básicas del conocimiento que debía dominar un docente de Arte, con una idea de totalidad, sin prejuicios, buscando a nivel nacional la participación de todas las regiones, aportando un proyecto de reconocimiento e integración, haciendo hincapié en las culturas originarias de la Argentina, pero descuidé seguramente otro afluente importante, quizás por ser el preponderante en la cultura proletaria e inmigratoria a la que pertenezco, al tomar como eje la Tierra. Es interesante percibir que en este texto que analizamos existe la intención de un sincretismo entre estas dos vertientes utilizando un método de injerto, a una raíz nativa insertando un gajo nuevo.

Lo que sí puedo aportar es que, al partir de una premisa falsa, tomando como eje del proyecto el afuera, la Tierra (Pacha), la región o el país, se crea a mi entender un error, el que nos generó mayor desconcierto. Al no partir del interior de nosotros mismos, nos transformamos en seres dependientes de un sistema que determina nuestro sentido de vida y se complica si confundimos lo ideológico que se aprende con lo esencial del propio ser, que es en sí mismo. El elemento en común que nos une es lo Esencial del Ser Humano, ese sentido vital que algunos llaman Espíritu.

El lugar visto como propiedad, como las ideologías a imponer la historia nos muestra que son relativas y coyunturales, generando divisiones y enfrentamientos entre los seres humanos. En cambio, si tomáramos a la Vida, esa semilla de esencia vital que toda la humanidad recibió y comparte como una energía divina, la que fue cedida por un tiempo indeterminado, debería ser tenida en cuenta, valorada y cuidada como el elemento esencial sagrado que nos une con el todo. El Arte en este sentido por su plasticidad pasa a ser un lenguaje esencial en la comunicación humana, permitiendo una toma de conciencia que va más allá de su comprensión y concientización racional, involucrando el análisis de la intuición y el inconsciente colectivo.

Influencia que estaba ligada con el campo pedagógico, haciendo un recorrido inverso al que estábamos acostumbrados, priorizando en la intuición de adentro hacia afuera, con la que coincidíamos, aunque por aquella época no estaba claro el porqué. Cómo entender que la bibliografía que nos daban a leer en la Dictadura era de un inglés que nos influenciaba con ideas anarco-socialistas contrapuesta a la académica conservadora. Este cambio de mirada lo proponía Herbert Read desde “Educación por el Arte”, donde se habilitaba a estimular y acompañar el desarrollo de la capacidad creadora del niño, en vez de imponer una metodología de formación. Desarrollaba los potenciales esenciales del individuo estimulando el campo perceptivo, comprendiendo cómo es el funcionamiento de la percepción en contacto con la realidad externa, promoviendo su creatividad al entender en forma práctica las leyes de la naturaleza. Desde una experiencia directa, más que apropiarse del conocimiento, se trabaja desde una toma de conciencia del potencial del propio individuo en forma deductiva, por comparación con una visión integral del campo sensitivo, emotivo, intuitivo, expresivo y de comunicación.

La crítica que podemos hacer es cuando se prioriza en la visión ideológica del Arte, desarrollando el perfil intelectual más que el plástico, dejando de lado la experiencia vital, dando lugar a un proceso racional, mental, sin cubrir el plano esencial del individuo, el que solo puede percibirse desde la experiencia misma, apoyado en la inteligencia creativa de la intuición, que se comunica con el plano superior de la mente a través de arquetipos.

No fue fácil superar los prejuicios propios y ajenos para ingresar a investigar el tema e interpretar el lenguaje de mis hermanos originarios, debía asumir mi ignorancia y buscar un camino superador.

Las Artes Plásticas fue el puente que me permitió acceder a un plano de misterio, en forma análoga similar a las metodologías utilizadas en oriente, con ejercicios que hacíamos desde siempre en Dibujo pero que habían perdido su sentido esencial, comparando las metodologías de contemplación, de profundización, de concentración para fijar la vista en un punto, concientizando cómo observa el ojo y lo distrae la mente. Aprendiendo a contemplar por gran cantidad de tiempo la naturaleza, con una serie de ejercicios y métodos representativos que se asocian a un Yoga Visual, profundizando y focalizando el campo de percepción desde el hacer.

Sin tener conocimiento ni maestros que nos enseñaran a ingresar al campo simbólico de las culturas milenarias en América, sin encontrar un puente entre el sentido del ritual y el contenido religioso de la obra, al no conocer los códigos para ingresar a ese mundo hermético, nos fuimos relacionando

con la antropología. Por lo tanto, tuve que volver a comenzar replanteándome lo aprendido desde lo más básico en lo familiar como en lo personal, con el plano esencial o espiritual.

Partía de un principio agnóstico, con rechazo a todo lo eclesiástico, pero optimista, creyendo en el Ser Humano y por ende en la Naturaleza.

Al estar trabajando en el Instituto Darwinion, pude ingresar en la biblioteca del doctor Hicken, de finales del siglo XIX y principio de siglo XX, amigo de Humboldt y de Ambrosetti. Por lo tanto, me encontré con un material basado en el proyecto de la generación del 80 de la Argentina.

Sin saberlo, comenzaba esta orientación más cerca del difusionismo que del Evolucionismo que propone la Antropología en la actualidad.

Aquí podemos encontrar otra causa que influyó mi orientación artística, ya que el difusionismo buscaba el eslabón perdido de la cultura del hombre, como lo describía la obra de Paul Gauguin. Entendían en aquella época que el conocimiento no era espontáneo, sino que se difunde de un ser humano a otro. Esta propuesta estaba relacionada con los movimientos modernistas y simbolistas de la época. Una de las cosas que siempre me llamó la atención fue que Hicken había hecho decorar el edificio con una ornamentación americanista. ¿Casualidad o Causalidad? Con el tiempo pude comprobar que estaba relacionado a un nacionalismo revisionista, apoyado en un sincretismo entre lo hispánico y lo americano nativo, promovido por Ricardo Rojas, que buscaba tener una imagen representativa del nuevo proyecto de país.

Las instituciones creadas a principio de siglo con un criterio similar, pertenecientes a la investigación científica nacional, se proponían realizar un relevamiento de la flora y fauna existente por su falta de conocimiento. Es increíble que un Estado Nacional actúe como una fuerza de ocupación en territorio enemigo, siendo los investigadores exploradores de vanguardia en el lugar desconocido. Cómo no haber tomado conciencia que ese desconocimiento podía estar basado en esta causa, con las consecuencias básicas de una identificación que logre dar un sentido de pertenencia.

“El trabajo es más importante por su carga de responsabilidad y más sencillo porque tiene que ser honesto. Su importancia es porque el objetivo central es expresar por medio de la pintura o de un lenguaje plástico la problemática de este tiempo. Lo que nos pasó y lo que pasa en nuestro lugar de origen.”

“Y más sencillo, porque si somos sinceros y humildes en nuestra vida, como en la pintura, no tendremos complicaciones por expresarnos con naturalidad.”

Profundizar en el tema me hace tomar conciencia que todo individuo lleva en su inconsciente o memoria genética a lo que Jung llama inconsciente colectivo. Ese conocimiento o sabiduría innata, intuitiva de la Humanidad

al que las culturas orientales denominan estado de conciencia superior, el que solo debemos desbloquear y desarrollar.

La cultura occidental por miedo a perder su poder político de colonización o de evangelización, descalifica como paganas, herejes o diabólicas a otras culturas o religiones que pudieran quitarles fieles, habilitando su destrucción por utilizar metodologías diferentes para acercarse al plano divino. Otra visión ideológica materialista, atea, anticlerical, actúa con la misma metodología de descalificación, generando tabúes y miedos sobre el tema para boquear la memoria ancestral, creando un estado de amnesia colectiva, beneficiando a políticas neocoloniales, aplicando una transculturización, generando autómatas sin saber por qué ni para qué actúan imponiendo una dependencia por vida. Esto que vemos muy claramente en el Arte, se ve reflejado en el orden social.

Cualquier propuesta de investigación que tratara el plano esencial de la mente, la usina de la creatividad humana, ese centro del conocimiento es bloqueado o ridiculizado.

“Las Artes Plásticas, como cualquier otro lenguaje, tiene que estar a disposición de una mejor comunicación, en principio con nosotros mismos y a partir de ahí con todos los contempladores de este mensaje.”

Es por esta razón que comienzo a asociar metodologías de la plástica con el conocimiento milenario, realizando analogías que recuperan el sentido Simbólico Esencial del Arte. Por estar directamente ligado al orden natural y por lo tanto al Lenguaje Humano de todos los tiempos, compuesto de Arquetipos esenciales al lenguaje, habilitando una comunicación directa.

Al aproximarnos a ese plano Esencial, entendemos que la intuición cumple una función imprescindible en el Lenguaje Plástico. Trascendiendo lo material y formal del pensamiento ideológico, tomando conciencia que no basta con el intelecto racional para desarrollar una obra de Arte.

El oficio se basaba en saber construir y componer un mensaje, un contenido, aplicando la riqueza del Lenguaje Plástico por medio del dibujo, la pintura o la escultura, utilizando el material correcto, las herramientas adecuadas y la técnica específica. Se experimenta e investiga en infinidad de ejercicios hasta llegar a la toma de conciencia para comunicar, esta metodología en los Talleres se la aplicaba en forma directa a través de la realización. Toda información teórica si no se aplicaba, habilitaba a la desorientación y malos entendidos al no ser fundamentada sobre hechos concretos, este pragmatismo de las Artes Plásticas entiende a la Teoría como una apoyatura del campo operativo y no al revés.

Era apreciado el docente que habla sobre el tema desde una experiencia directa, en este terreno podemos nombrar a grandes Maestros que quedaron como referentes de esta metodología pedagógica: Pio Collivadino, Ernesto de la Cárcova, su discípulo Adolfo Deferrari o Alfredo Guido, Enrique de Larrañaga, Spilimbergo, Urruchua, Batlle Planas.

Uno de los grandes avances en esta área Teórico-Práctica es la que marca Héctor Cartier, incorporando y traduciendo investigaciones de la Bauhaus, creando las Cátedras de Sistema de Composición y Análisis de Obra para el Magisterio y la cátedra Visión, analizando el campo perceptivo y la intuición en el proceso creativo para los Profesorados y la Universidad.

El método pedagógico de taller, centrado en el hacer, plantea que la obra hable por sí misma, contraponiéndose a lo que ya por aquella época comenzaba a tener más peso: la fundamentación teórica. La crítica daba el marco y habilitaba o no una evaluación de la obra, generando más desconfianza y dependencia intelectual, dejando de lado lo que transmitía el Artista Plástico en forma directa con su obra, sin traductores, dando lugar con el tiempo a que valiera más la crítica que la obra de Arte. Debemos tener en cuenta en esta etapa de nuestra formación el predominio de la figuración, con la poca y mala información sobre el Arte Abstracto.

Esto fue un paso previo a lo que entendemos hoy como obra conceptual, donde importa más la idea o la teoría que la obra en sí, centrándose en el curador, crítico o historiador que explicar teóricamente lo que la mayoría de las veces no comunica la obra desde el Lenguaje Plástico.

Desde ya que esto no involucra a todos los teóricos que con su trabajo de investigación y relevamiento de obras y del material bibliográficos, enriquecen nuestro conocimiento sobre el tema.

Para los que buscamos mantener vivo este Lenguaje milenario con sentido de unidad, en equilibrio con la intención de crear una comunión con el espectador, es evidente que surge el miedo a la pérdida de su control.

“Las Artes Plásticas, como cualquier otro lenguaje, tiene que estar a disposición de una mejor comunicación, en principio con nosotros mismos y a partir de ahí con todos los contempladores de este mensaje.”

Contradictoriamente, podría aseverar que gracias a las clases de Historia del Arte dadas por López Churra y García Martínez en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, en las que me veo obligado de realizar monografías por la cátedra, fueron de gran ayuda para ordenar ideas en el proceso de planificación e investigación, las que fundamentaron y habilitaron posteriormente este escrito.

Esta monografía en aquella época llamó la atención, seguramente por ser escrita por un alumno de taller. Recuerdo que en lo personal sentí como un logro haber podido ordenar y comunicar a través del escrito necesidades que no cubría el sistema educativo, ya que nuestra especialidad era netamente práctica, intentando ordenar un Nuevo Proyecto.

Más allá del tema que nos convoca, el ordenar ideas con sentido práctico y coherencia son claves en todo proceso de comunicación, ya que cuando nos expresamos verbalmente creemos que somos claros, pero la mayoría de las veces los conceptos vertidos son inentendibles para los escuchas. Una cosa es tener una idea y otra es escribirla y leerla, confirmando lo que uno intenta aclarar. Este método de transcripción no difiere en nada como concepto esencial del proceso de taller que defendemos. La escritura se convirtió a partir de ese momento en una herramienta más para clarificar ideas y conceptos, tanto en la docencia como en la investigación artística, profundizando los contenidos que comunicamos a través de la imagen.

Mi paso como Dibujante Botánico por el Instituto de Botánica Darwinion fue clave para mi formación, incorporando métodos y formas de estudio que apliqué en toda la carrera, gracias al acompañamiento y contención de compañeros e Investigadores del Conicet.

El haber podido dar forma y materializar en la obra artística aquellas propuestas inconclusas que arrastrábamos desde la escuela primaria, nos hacía creer en ese utópico Proyecto de País como posible. El haber plasmado en las telas y poner en palabras esta propuesta de integración entre el pasado y el presente entre la gente y el lugar, nos fortalecía por sentirnos parte como artistas y útiles como docentes. Socializamos estas ideas asumiendo un liderazgo con voluntad y responsabilidad, en principio en el Centro de Estudiantes, por sentirme seguro en las propuestas, ya que eran avaladas por un amplio sector del estudiantado y docentes. Proponiendo una educación horizontal, integradora e igualitaria para modificar aquellas cosas que entendíamos erradas por no cubrir nuestras necesidades en una sociedad que comenzaba a vivir en democracia.

Casi sin darnos cuenta, nos vimos inmersos en la obligación de cambiar aquello que pertenecía a una educación elitista, inductiva y vertical. Creyendo que todo era posible, ya que todo estaba por hacerse.

7 SEPTIMA PARTE

“Niños Manjuy” Chaco Óleo 80 x 60 cm 1984

¿A QUIÉN TIENE QUE SER DIRIGIDO?

“Sentados en la tarde” Chaco Oleo 40 x 30 cm 1984

Siempre se me dijo que el arte era para una elite, que lo podrían apreciar unos pocos y que estos pocos pertenecían a las clases adineradas del País.

Por lo tanto, nuestra obra estaría destinada a esa gente. Esta idea me trajo una mala sensación durante mucho tiempo. Que logre quitarme cuando pude conseguir una respuesta. ¿Por qué pintar para un sector si piensa tan distinto a nosotros y pertenecen a una elite determinada?

Si somos representantes de todo un pueblo, nuestro mensaje tiene que estar dirigido a ellos. Al expresar en nuestra pintura una causa popular será entendida por más gente y al estar expresando al pueblo, el espíritu de esta obra será incalculable.

“Nuestro oficio será el de abrir puertas a nuestro pueblo”. Que se podrán recorrer y descubrir en nuestros trabajos. El pintor como todo artista deberá mostrar, a aquellos que no tomaron el mismo camino, el mundo o el cosmos desde otro punto de vista, aquel que nos ofrece nuestra experiencia personal, que deberá servirle al “Hombre” para conocerse íntimamente y de esta forma mejorar día a día.

He aquí el mejor ejemplo de superación: Las puertas que encontramos en el camino deberán ser abiertas, sin eludirlas, tomando el compromiso no solo de mirar, sino de entrar, comprender, aprender, desarrollar y después con el conocimiento adquirido, seguir en búsqueda de la próxima puerta.

Este camino es tan amplio como la propia cultura del Hombre, porque abarca desde lo infinito, lo místico, lo religioso, lo profano, lo filosófico, lo histórico, lo político y hasta la técnica, para poder desarrollarlo, demostrando una vez más la variabilidad de formas de ver un mismo problema.

Este es otro punto interesante de análisis, muchos pueden estar preguntándose quién nos había habilitado para ser la representación del pueblo o como un joven puede asumir tamaña responsabilidad. Pero nos había habilitado el mismo Estado al otorgarnos Títulos por nuestros estudios y nos habíamos preparado para ser agentes de un cambio social. Apuntábamos a compartir la información y el conocimiento con los más humildes, entendíamos que este conocimiento de las culturas originarias debía ser devuelto a sus herederos en las villas miseria donde habitaban descendientes directos, para ganar la autoestima perdida. Como jóvenes docentes, el objetivo que nos proponíamos era socializar el conocimiento.

“Nuestro oficio será el de abrir puertas a nuestro pueblo”. “Que se podrán recorrer y descubrir en nuestros trabajos. El pintor como todo artista deberá a aquellos que no tomaron el mismo camino, mostrar el mundo o el cosmos desde otro punto de vista, aquel que nos ofrece nuestra experiencia personal, que deberá servirle al “Hombre” para conocerse íntimamente y de esta forma mejorar día a día.”

Es evidente que predomina una responsabilidad pedagógica sin sentido de superioridad, con una metodología horizontal de hermano mayor que comparte algo nuevo. Pertenecíamos a un sector social del conurbano que se sentía ignorado y fuera del Proyecto de la Nación, con algún prejuicio de inferioridad, pretendíamos un reconocimiento, demostrando que teníamos capacidad para revertir una postura de la elite cultural porteña, creyendo que era el momento para llevarlo a cabo. Si bien estábamos en el comienzo de una etapa democrática, participábamos vehementemente con una metodología de confrontación heredada para hacernos ver, obteniendo, por supuesto, sus consecuencias negativas en el campo laboral y político. Nuestra generación cargó con la mayor cantidad de prejuicios sociales, políticos, ideológicos, siendo utilizados como idiotas útiles por los distintos sistemas de poder para chocar o asustar.

“He aquí el mejor ejemplo de superación: Las puertas que encontramos en el camino deberán ser abiertas, sin eludirlas, tomando el compromiso no solo de mirar, sino de entrar, comprender, aprender, desarrollar y después con el conocimiento adquirido, seguir en búsqueda de la próxima puerta.”

Como verán este tema lo seguimos hasta nuestros días y creo que mucho de lo realizado estuvo bajo esta metodología o filosofía de vida.

Cuando escribí esta monografía no era totalmente conscientes de las herramientas que nos había brindado el Arte, específicamente en la experiencia vital de taller, aplicando metodologías de complementación en equilibrio y armonía, manteniendo un sentido de unidad en la totalidad para comunicarnos con un lenguaje universal.

Actuábamos intuitivamente desde el hacer del oficio, con coherencia, pero sin tener consciencia de una visión de totalidad y menos de sus consecuencias.

Este camino es tan amplio como la propia cultura del Hombre, porque abarca desde lo infinito, lo místico, lo religioso, lo profano, lo filosófico, lo histórico, lo político, y hasta la técnica para poder desarrollarlo, demostrando una vez más la variabilidad de formas de ver un mismo problema.

Aquí podemos observar como la frase está orientada de la totalidad a lo particular, contradictoriamente al proceso de comprensión que venía haciendo, era evidente que el inconsciente nos decía cuál era el orden a seguir en una etapa de nuestras vidas única, más intuitiva, con la potencialidad que brinda la juventud, donde creíamos que en democracia podíamos cambiar el horizonte cultural participando con libertad.

En el proyecto se nota que arrastrábamos la necesidad de desarrollar temas con metodologías cargadas de ideologías de los años 70, las que sentíamos que debíamos incorporar al sistema educativo, ya que habían sido abortadas por la dictadura, como los derechos humanos y el reconocimiento de los pueblos originarios, fundamentando un proyecto de un Arte Nuevo.

No entendíamos claramente que ese potencial de creatividad e inteligencia era innato a cada persona, heredando una memoria ancestral, la que deberíamos estimular en cada niño a través del Lenguaje Plástico, ese Lenguaje Esencial común a todos, que está más allá de posturas ideológicas, religiosas, genéticas, sociales o económicas.

Estábamos intuitivamente cerca, pero confundíamos todavía las ideologías con el conocimiento occidental, recién comenzábamos a reinterpretar el Arte Abstracto desde lo simbólico de la Pintura Rupestre y cargábamos con prejuicios sobre el concepto del “Arte por el Arte mismo”.

Interpreto hoy a la distancia que proponíamos un proyecto con una necesidad de arraigo y de reconocimiento de un sector de la población, haciendo hincapié en recuperar las Culturas Originarias para fortalecer lo que entendíamos como Cultura Popular.

La pregunta sería para propios y extraños, que porcentaje de estas culturas milenarias se asumen hoy como una Cultura Popular, cómo elaborar un proyecto o algún tipo de conclusión con tantos prejuicios y premisas falsas desde una educación cada vez más alejada de la gente, sin ofrecer herramientas para concientizar y poner en práctica este trabajo.

“Familia II” Chaco Oleo 30 x 40 cm 1984

8 OCTAVA PARTE

¿CÓMO SE DESARROLLA?

Para el desarrollo de esta propuesta, se requiere además de un intenso trabajo, una verdadera vocación por el tema, es decir buceando dentro de cada uno de nosotros, desde el origen mismo hasta los objetivos reales y finales que nos llevan a concretar la tarea. Por eso es necesario conocer desde su entraña a nuestra tierra, "Pacha", a nuestra gente y a nuestro espacio o cosmos.

Estas son las puertas a las que se hacía mención, que lentamente deberemos abrir y nos llevarán a nuestro interior.

Difícilmente lleguemos a desarrollar un lenguaje que nos identifique, si no conocemos nuestro pasado, el pasado de nuestra tierra, única forma de rescatar y revalorizar antiguas culturas olvidadas.

El objetivo será devolver a nuestra gente una parte de su cultura, robada y escondida bajo tierra. "Ellos son los desaparecidos del pasado".

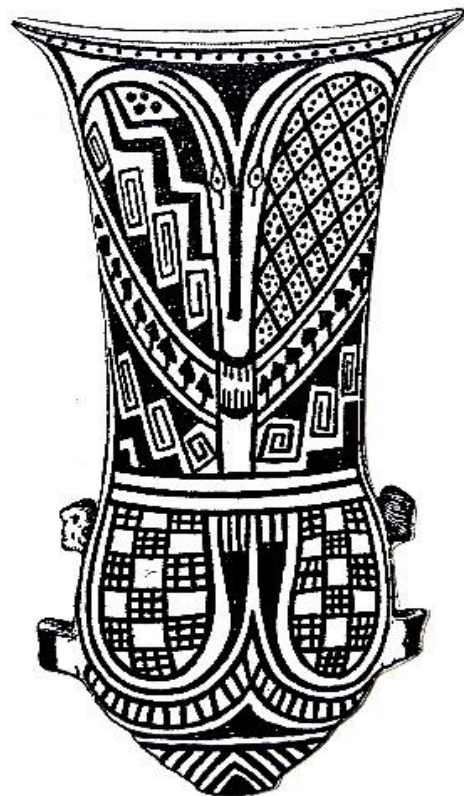
Nuestra postura no es negar una cultura por otra. En este proyecto de educación, la cultura occidental que en sus comienzos fue impuesta por España, luego influenciada por Inglaterra, Francia y Alemania y en estos momentos por Estados Unidos y Rusia, no será dejada de lado. El estudiante tendrá la posibilidad de investigar primero en su cultura nativa, defendiendo una cultura regionalizada.

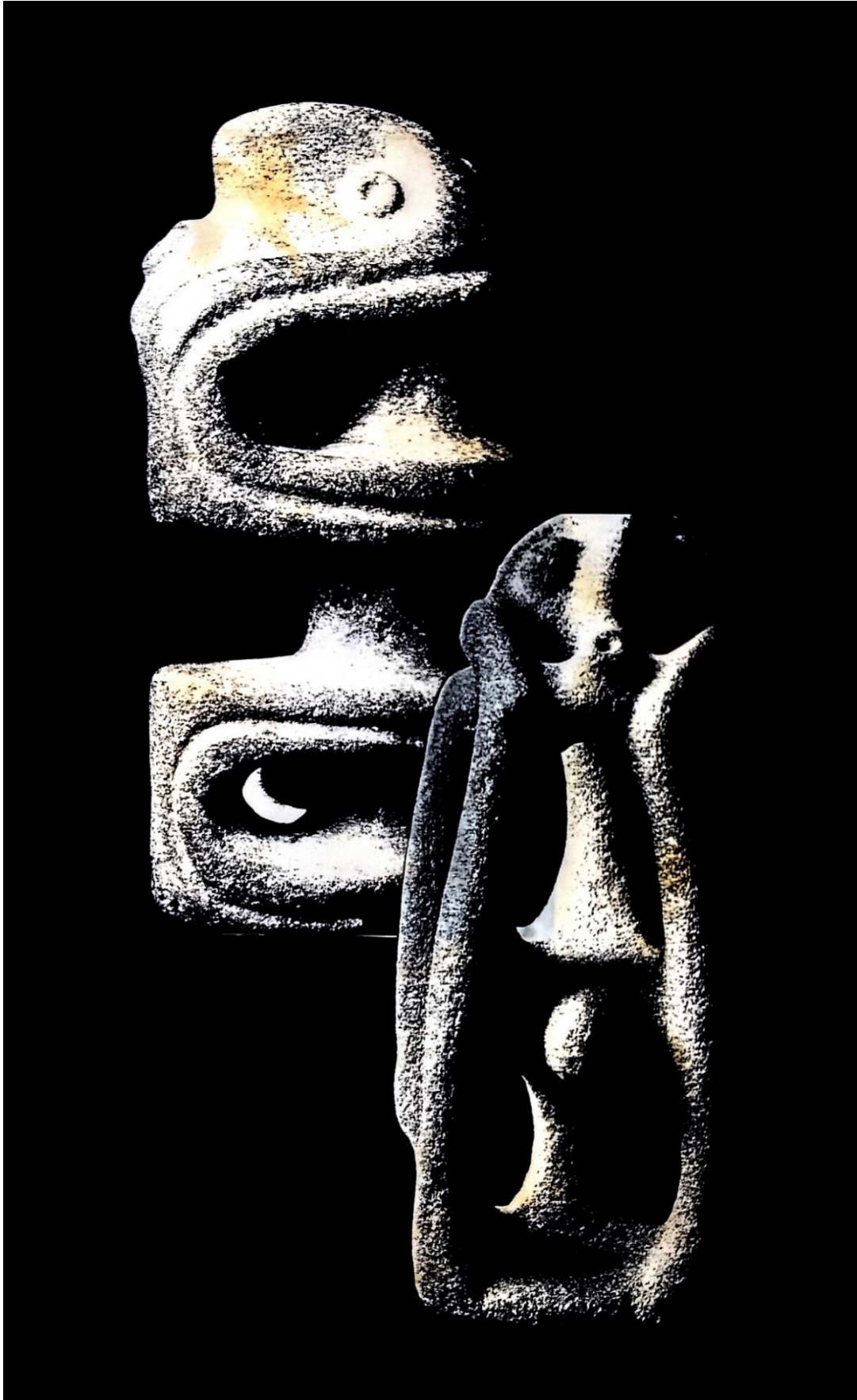
La Argentina está comprendida por diferentes regiones que nos brindan una variedad de matices históricos y geográficos que hay que respetar y fortalecer.

En lo plástico, cada región tiene una cultura primeva extraordinaria, una historia que debemos seguir cuestionando e investigando y una geografía condicionante. Por lo tanto, parece completamente inadecuado imponer normas o programas de estudio pensados en un escritorio en Buenos Aires por gente que no conoce a su país. Por esto proponemos los programas regionalizados, realizando y estudiado por cada región.

No conviene generalizar el ser nacional porque normalmente se incurre en el error de confundir los caracteres del porteño como los mismos del resto de los habitantes del país.

Cada región tiene su forma de ser y esa forma en su totalidad es la Argentina. No podemos negar que nos representa tanto un carnavalito como un chamamé, una chacarera como una zamba. En la pintura estas formas de expresión las hemos perdido y son las que tendremos que recuperar.

Suplicantes Tallas en piedra, Tafí del Valle Tucumán

Hay ejemplos claros que sirven para concretar esta idea. Si tomamos una provincia como Misiones, con una fitogeografía boscosa donde predomina la madera, entonces: ¿por qué no implementar la primera Universidad de las Artes especializada en talla, cuando sabemos que el tallado en madera es un arte tradicional guaraní?

De esta forma, la cultura guaraní predominará en el litoral y en la Mesopotamia. Será lo mismo con la cultura chaqueña, con la pampeana, con la cuyana, con la del noreste o con la sureña y a si mismo con la serrana. Mi sueño sería lograr en Córdoba, especialmente en Cerro Colorado, como así también en Río Pinturas, Santa Cruz, que el país pueda tener su Universidad de Pintura continuado una trayectoria histórica.

La importancia que tiene el arte rupestre en nuestro país, a partir de las distintas técnicas, es de gran jerarquía y plasticidad. ¿Cómo no tener en cuenta a estos maestros? Negarlos por creer que fueron hechos como magia o con carácter religioso y no fueron concebidos como obra de arte, creemos que no es un planteo demasiado serio, es desconocer al hombre, al artista mismo.

No podemos decir que un símbolo, que un lenguaje coherente en formas y color sale sin quererlo. Además, por qué negar el arte primitivo americano y no el europeo, cuando se nos propone como ejemplo de arte rupestre a Lascaux y Altamira, de esta manera se está negando nuestro pasado plástico, nuestro arte parietal que cubre todo el País.

El arte en general fue promovido y motivado por cuestiones religiosas o políticas.

No convendría hablar del arte por el arte mismo cuando la historia nos muestra algo totalmente opuesto a esta propuesta.

Negaríamos el Arte Egipcio, Griego, Persa o Románico por ser o tener una orientación religiosa. Si desecháramos lo histórico o político, deberíamos dejar de lado a los expresionistas, dadaístas, surrealistas, constructivistas o a la pintura mural mexicana, y evidentemente no sería coherente.

Por eso insistimos en que sería imperdonable no investigar el arte nativo americano, aunque para muchos no haya sido concebido como obra.

“¿Cómo se desarrolla?” ¿Cuál es la Metodología?

“Para el desarrollo de esta propuesta, se requiere además de un intenso trabajo, una verdadera vocación por el tema, es decir buceando dentro de cada uno de nosotros, desde el origen mismo hasta los objetivos reales y finales que nos llevan a concretar la tarea.”

Comienza el texto proponiendo la actitud que debe tener una persona cuando encarna una investigación de este tipo, luego plantea objetivos tan amplios que resultan inciertos, dando a entender un proceso introspectivo “buceando dentro de cada uno de nosotros desde el origen”.

La intuición nuevamente por aquella época, nos hace decir cosas que todavía no son conscientes. No queda claro si ese nosotros implicaba hablar de la primera persona del singular o de la primera del plural representando a los argentinos en general. ¿Ese dentro está referido a un trabajo introspectivo del yo o del nosotros? Sería bueno aclarar como punto de partida esta frase buceando dentro de cada uno de nosotros o si esa búsqueda interior está referida a reconocer e incorporar a las culturas originarias al proyecto del País, el sentido es completamente distinto si se lo hace en forma personal asumiendo la problemática inmigratoria.

Siendo una u otra, toda la perspectiva del trabajo cambia y es aquí donde se encuentra el núcleo de problema. Al no ser explícito, entendiendo que el método es el que surge por asociación de analogías entre lo Micro y lo Macro, la falta de conocimiento y el seguimiento literal nos llevó a profundizar la confusión impuesta por la educación nacionalista de Estado, la misma que procurábamos aclarar y modificar. Si bien la idea era buena, su interpretación nos hizo perder.

Debemos aclarar que cuando trabajamos analogías se utiliza un “Es Como”, siendo una sugerencia, nunca una aseveración y menos una verdad.

En un proyecto de trabajo aconsejamos determinar objetivos claros con métodos acordes. La actitud como los estados de ánimo con que se realiza son una parte a tener en cuenta, pero recomendamos siempre mantener el equilibrio y la armonía con una visión de totalidad.

Debemos, además, no caer en la trampa de confundir las percepciones personales con lo que percibe la gente que nos rodea o el colectivo. Para liderar un grupo uno debe ponerse a disposición, escuchar las necesidades y saber con qué potenciales cuenta para teniendo una mirada global de los participantes. No es aconsejable convencer y menos imponer su propia percepción de esa realidad. Es falaz atribuirse la percepción de todos.

“Por eso es necesario conocer desde su entraña a nuestra tierra, Pacha, a nuestra gente y a nuestro espacio o cosmos.”

En esta analogía podemos hacer notar que una cosa es decir sentimentalmente o poéticamente Nuestra Tierra y otra a partir de ahí, literalmente confundir Nuestra Tierra con el País o la Nación y mucho menos con la Pacha Mama, cuando son conceptos totalmente distintos. La Pacha Mama es un referente divino que no puede ser apropiado ni poseído. El mismo criterio se aplica al Espacio o al Cosmos, por ser en las Culturas Originarias de América asimilados a Dioses.

“Difícilmente lleguemos a desarrollar un lenguaje que nos identifique, si no conocemos nuestro pasado, el pasado de nuestra tierra, única forma de rescatar y revalorizar antiguas culturas olvidadas.

El objetivo será devolver a nuestra gente una parte de su cultura, robada y escondida bajo tierra. “Ellos son los desaparecidos del pasado”.

En esta frase se insiste con “desarrollar un lenguaje que nos identifique”, casi como si buscáramos más que un lenguaje, una marca para una empresa privada. Existe en plástica un malentendido que es confundir lenguaje con modos de expresión, con estilos o modas, quedando generalmente en una mirada superficial, perdiendo la esencia, el eje de la comunicación. Es evidente que el inconsciente se expresaba y no lo sabíamos escuchar. Esos objetivos que poníamos fuera, enunciados en forma general en defensa de los pueblos originarios, eran los que necesitábamos descubrir en forma personal, lo decíamos, lo pintábamos, pero no lo concientizábamos.

Aquello que entendíamos como un problema del otro, de las culturas originarias, se podía asociar perfectamente con la cultura inmigratoria que dejamos atrás por pertenecer a una Nueva Nación. Este planteo de reconocimiento e integración de los pueblos originarios nos hacían tomar conciencia que era también el nuestro, al perder la propia historia como familias que emigraron al país, transformarse automáticamente en inmigrantes o como se denomina hoy, migrantes.

Creo que este es el tema que ronda en todo el trabajo, una búsqueda de reconocimiento y arraigo puesto afuera, en una necesidad de ordenar un proyecto de País. La revisión a este punto nos hace notar que partíamos de una premisa falsa, confundiendo el lugar de nacimiento y los ideales de un proyecto de País con los personales. El Lenguaje Plástico por su propio mecanismo nos propone un camino a la inversa. Aquí podríamos decir que el método plástico desarticula lo que proponía el Estado desde una doctrina nacionalista estereotipada: primero el país, después las instituciones y por último nosotros. Cuando el Arte nos hace tomar conciencia que la capacidad creativa, ese potencial intuitivo misterioso, surge a partir del individuo o si profundizáramos, es el propio Ser que se comunica con su esencia.

“La Argentina está comprendida por diferentes regiones que nos brindan una variedad de matices históricos y geográficos que hay que respetar y fortalecer.”
“En lo plástico, cada región tiene una cultura primeva extraordinaria, una historia que debemos seguir cuestionando e investigando y una geografía condicionante. Por lo tanto, parece completamente inadecuado, imponer normas o programas de estudio pensados en un escritorio en Buenos Aires, por gente que no conoce a su país. Por esto proponemos los programas regionalizados, realizando y estudiado por cada región.”

Sigo pensando y apoyando las mismas ideas para la organización del país por regiones, respetando su autonomía. Como así también el lugar que deben tener las Culturas Originarias. No existe contradicción en este punto, es más fortalece el concepto de una visión de totalidad respetando la diversidad.

“La importancia que tiene el arte rupestre en nuestro país, a partir de las distintas técnicas, es de gran jerarquía y plásticidad. ¿Cómo no tener en cuenta a estos maestros? Negarlos por creer que fueron hechos como magia o con carácter religioso y no fueron concebidos como obra de arte, creemos que no es un planteo demasiado serio, es desconocer al hombre, al artista mismo. No podemos decir que un símbolo, que un lenguaje coherente en formas y color sale sin quererlo. Además, porqué negar el arte primitivo americano y no el europeo, cuando se nos propone como ejemplo de arte rupestre a Lascaux y Altamira se está negando nuestro pasado plástico, nuestro arte parietal que cubre todo el País.”

Una de las mayores críticas que tuvo esta propuesta era que el Arte Indígena no podía ser entendido como Arte porque surgía de necesidades y motivaciones distintas al Arte Contemporáneo. Si bien hoy sabemos que el Arte en América surge en la mayoría de los casos cubriendo un plano espiritual, es muy difícil llegar a interpretarlo solamente desde una mirada ideológica, técnica, materialista y racional, cuando la necesidad de comunicación del hombre esta muchos más allá de una época o moda. Cuando lo analizamos desde una problemática existencial, el Presente se transforma en Eterno, en un Eterno Retorno adoptando un carácter metafísico.

“No podemos decir que un símbolo, que un lenguaje coherente en formas y color sale sin quererlo.”

Ese “sin quererlo” me suena naif, de una ingenuidad que hace notar desde donde fue escrito. La importancia que tiene el inconsciente en el proceso creativo, como nos orienta sin que seamos conscientes. Este es otro de los temas claves que me interesa destacar. Por lo tanto, debemos poner en duda todo determinismo racional y estar más atentos a los potenciales y conocimientos innatos, denominado Lenguaje perdido.

“No conviene generalizar el ser nacional porque normalmente se incurre en el error de confundir los caracteres del porteño como los mismos del resto de los habitantes del país”.

Comienza poniendo en duda la generalización del Ser Nacional, pero automáticamente se incluye en lo general la suma de las partes, desde el paisaje, desde la tierra misma. Entiendo que aquí volvemos a partir de una premisa falsa, porque existe una estructura pluricultural donde una de esas partes es la originaria y otras muy distintas que se fueron asimilando con el tiempo, como las inmigratorias.

Esta frase es clave y denota que me anime a escribirla con naturalidad porque estaba incluida como una frase hecha, como eslogan desde el Estado con perfil nacionalista, incorporada al vocabulario popular, aunque intenta modificar la mirada centralista y colonial del país.

“Cada región tiene su forma de ser y esa forma en su totalidad es la Argentina. No podemos negar que nos representa tanto un carnavalito como un chamamé, una chacarera como una zamba. En la pintura, estas formas de expresión las hemos perdido y son las que tendremos que recuperar.”

Es por esta razón que dejo de lado en mi obra pictórica y en la investigación artística la imagen del sufrimiento de un pueblo que vive el Apocalipsis, para abocarme al estudio del Arte Rupestre como referencia de los orígenes de la pintura en la Argentina, donde entendía que debía estudiar el legado cultural de este pueblo más que insistir en el lamento de lo perdido.

“El objetivo será devolver a nuestra gente una parte de su cultura, robada y escondida bajo tierra. “Ellos son los desaparecidos del pasado”. Nuestra postura no es negar una cultura por otra. En este proyecto de educación, la cultura occidental que en sus comienzos fue impuesta por España, luego influenciada por Inglaterra, Francia y Alemania, y en estos momentos por Estados Unidos y Rusia, no será dejada de lado. El estudiante tendrá la posibilidad de investigar primero en su cultura nativa, defendiendo una cultura regionalizada.”

Cuando decíamos devolverles lo robado, hoy estos Pueblos siguen estando inmersos en la marginación y el exterminio, sin que haya grandes cambios sobre el tema. El Desmonte generan las grandes hambrunas y por consiguiente las migraciones a los conurbanos de las grandes ciudades generan más inequidad. Por otro lado, surge de su lectura un conflicto de clases sociales que tiene su respaldo ideológico en la izquierda.

Lamentablemente una problemática con muchas aristas, Étnicas, Lingüísticas, Culturales, Ecológicas, Sociales, Filosóficas y Religiosas son reducidas a un problema de Clases Sociales y de Trabajo.

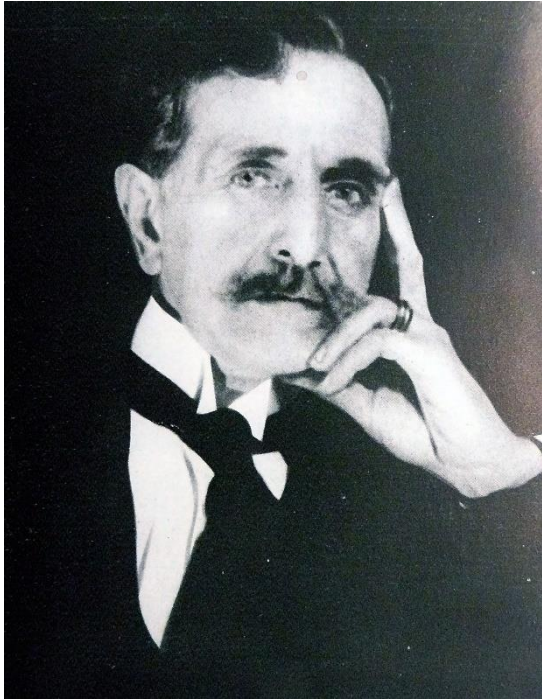
Creíamos que por poner en palabras una idea y ordenarla con cierta lógica, resolveríamos el problema más importante. Algunos políticos e intelectuales creen que por haber articulado un discurso las cosas se modifican o se concretan solas. Que la gente, por escucharlos o leerlos, se unirán automáticamente al sector que las proponen en forma espontánea. Ellos entienden que se resolverán los problemas casi por un hecho de magia. Creo que el fundamentalismo impuesto por la intelectualidad de la Elite Cultural dominante con predominio europeo desde el siglo XIX, necesito de un rival denominando “Contra Cultura” compuesta por el campo Popular denominado Proletariado, lo que denominábamos pensamiento de izquierda, el que se intenta contrarrestar o ignorar desde el Poder. Las diferencias de miradas al problema social se mantienen hasta hoy, profundizando la crisis el poder político subordinado al poder económico, desmantelando la igualdad de oportunidad alcanzada. Quedando todo reducido en los últimos años a una pelea más por entrar al sistema, manteniendo los prejuicios de inferioridad, intentando ser reconocidos por la elite dominante embrutecida, sin llegar a resolver los problemas concretos, generando solo confrontaciones ideológicas desgastantes.

Aquí tenemos otra analogía con lo que pasa también en Arte. Se cree que, por verbalizar una idea, la obra está resuelta. De tener una idea a transformarla en obra, existe una distancia enorme, no es lo mismo pensar en algo que concretarlo y eso es parte del oficio que conlleva una necesidad interior de intentar experimentar y mantener la concentración, logrando un equilibrio y armonía de todas las partes, más allá de los materiales, técnicas y contenido, con las influencias emotivas y psíquicas que se combinan en el proceso creativo para lograr la unidad en la obra.

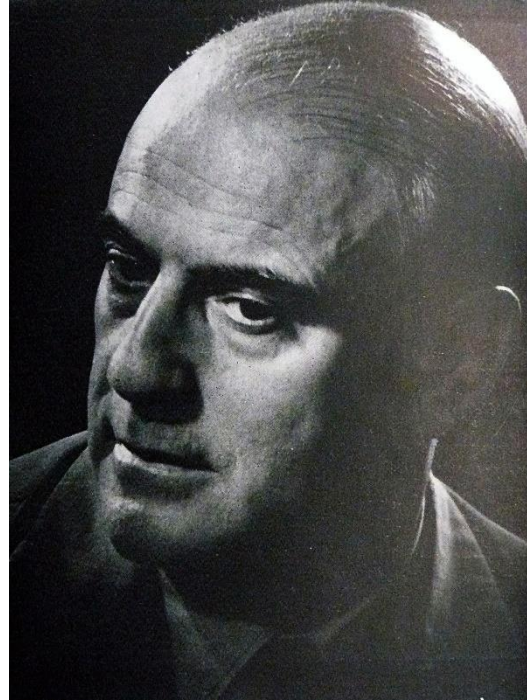
Cuando hablamos de pasado, lo posicionamos en un espacio o territorio habitado por originarios, pero no hacemos hincapié en que la mayoría de los habitantes del país fueron trasplantados, desterrados y sus descendientes han perdido el conocimiento de origen. Percibimos que este es el eje del problema de identidad. La amnesia genera un bloqueo similar a la ignorancia, siendo muy difícil reconstruir lo que no se conoce ni se recuerda. Esta es la causa más importante que debela el trabajo, creando la toma de consciencia para seguir buscando alternativas a este tipo de problemática. Por un lado, cuáles serían las metodologías de trabajo para no perder los potenciales personales, ganando en autenticidad y autoestima, creando más herramientas que fomenten la complementación de las partes, desactivando la confrontación y la competencia sin sentido.

Por otro lado, recuperar el lenguaje perdido tanto de las culturas nativas como el de origen inmigratorio, tratando de analizar si tienen en su esencia arquetipos comunes que fortalezcan la comunicación en comunión social.

9 NOVENA P^ARTE

Ernesto de La Cárcova

Alfredo Guido

El plantel docente de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de La Cárcova, en 1953 con: Jorge Soto Aceval, José Fioravanti, Enrique de Larrañaga, Nicasio Fernández Mar, el Rector Alfredo Guido en el centro con guardapolvo gris, Adolfo De Ferrari, Carlos de La Cárcova, Mario Vanarelli, Rodolfo Franco, Adolfo Belloc, Adolfo E. Sorzio y Rodolfo V. Castagna.

PINTORES ARGENTINOS DESTACADOS

Molina Campos

Una de las cosas que más interesa y preocupa al medio, es la comprensión de la obra por parte del pueblo. En nuestro tiempo, el pintor que mejor lo ha logrado es Molina Campos. Con una imagen ingenua casi caricaturesca, de muy buena factura, llega a los lugares más recónditos de la Argentina por intermedio de un conocido almanaque. Siguiendo el criterio de aquellos que dicen, que lo literario no es pintura, nos perderíamos a uno de los más grandes pintores Americanos. No entiendo cuando se quiere disminuir una obra, o, mejor dicho, el valor de esta, calificándola de literaria; es igual que se critique a una composición musical de la misma forma y no por cómo está compuesta, ni si lo que dice la letra coincide con su música, por más abstracto que sea siempre estará expresando algo. Aunque su ejecutante no lo haya querido.

Nuestro trabajo tiene que ser útil no puede quedarse en cubrir solo necesidades personales; debe ser un legado para el pueblo en forma didáctica y clara donde expresamos las necesidades del momento, que demande nuestro país.

Como se podrán dar cuenta, no podemos estar de acuerdo con aquellos que expresan, que el tema es un pretexto para pintar. Volviendo a Molina Campos, su pintura lleva impregnado el espíritu de la "Pampa". Esto se concreta no solo con el estudio, ni con la elaboración sino por sentirlo como propio. "LA SÍNTESIS DE MOLINA CAMPOS SE HACE PAISAJE"; además sus personajes, tomados de la realidad, se integran a nuestra gente porque son parte de ellos, y no tienen que ir a ninguna facultad para poder entender lo que se está expresando.

Para aquellos que profundizamos y pedimos cada vez más a la obra, en aquel hombre de la pintura encontramos todo el oficio que se necesita para ser un Maestro de la Pintura.

Otro que pondero es, Gramajo Gutiérrez, el mejor colorista del País, no desde el punto de vista de la saturación del color, sino porque es de los pocos, mejor dicho, el único que pintó la gente y la luz del norte argentino.

Gramajo Gutiérrez

Ingresar a la actual Loreto, ciudad santiagueña, es descubrir un cuadro vivo de Gramajo Gutiérrez. De vida accidentada su obra no fue, ni es bien vista. En cambio, si, en Europa encontraron en él, a un verdadero pintor americano. Lamentablemente, casi siempre sucede lo mismo con estos pintores que expresaron el sentir de su pueblo, no son reconocidos por la elite y por lo tanto no tiene la difusión merecida y querida por todos nosotros.

En la misma época pintaba en el Río de la Plata el uruguayo Pedro Figari.

Otro extraordinario ejemplo de nuestra pintura es sin dudas Leónidas Gambartes pintor que investigó y se expresó con un lenguaje de raíz netamente americana, donde sus imágenes fueron cambiando con el pasar del tiempo hasta llegar a sus personajes de la mitología guaraníca, del litoral del río Paraná. Él fue uno de los primeros que tomó la responsabilidad de expresar mitos americanos con lenguajes propios del América. Se trata de uno de los visionarios, porque ya desde el año 1937 Sesostri Vitullo estuvo tratando de llegar a lo mismo objetivos, pero en la escultura, como en las obras: Mamboretá, Tótem, Liberación, Tótem Nahuel Huapi, Cóndor y Eva Perón.

Leónidas Gambartes.

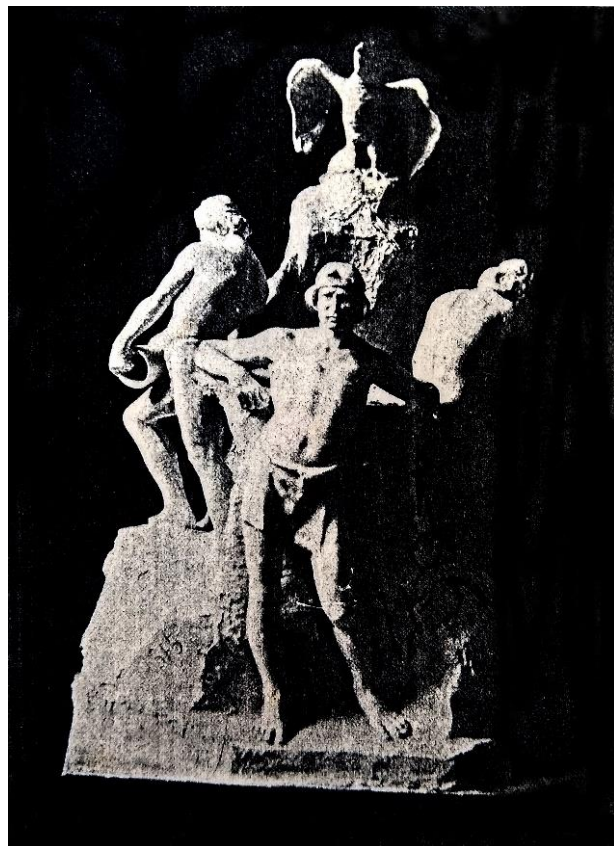

Sin dudas Vitullo y Gambartes han abierto la puerta en este largo viaje, por el cual habrá que analizar, estudiar y elaborar lo que ellos han comenzado, la expresión del tema americano con un lenguaje nativo o propio. Tiene un doble mérito, ser los primeros con una interpretación de alta cálida plástica. En América existen otros ejemplos como Rufino Tamayo, Wilfredo Lam, Oswaldo Guayasamín nosotros tenemos al rosarino Leónidas Gambartes y al porteño Sesostriz Vitullo. Estos son los verdaderos aportes que le brindamos al arte universal, como así también al arte nativo que nutrió a estos artistas. Gambarles y Vitullo fueron los primeros que trataron de expresar el tema americano con un lenguaje nativo.

Sabemos que para las últimas décadas del siglo pasado hubo un movimiento de jóvenes que pintaron y esculpieron lo nacional como los paisajistas o geográficos, que describieron tan bien la Pampa como Eduardo Sívori, los estudios de las Cataratas del Iguazú, de Ballerini, los paisajes de Córdoba y Mendoza de Fernando Fader o los paisajes de Hans Joerguensen, o los que se dedicaron a lo etnográfico como Lucio Correa Morales, con las obras ¿Por qué? (gaucho), "Señores de Onaisin" (Grupo Ona), "La Cautiva" (Grupo Araucano), boceto para la fuente alegórica, "El Plata" (Grupo representando a indígenas Querandies, Guaraníes, y Charrúas), (Todas estas obras son escultóricas).

Las pinturas de Ángel Della Valle "La vuelta del malón" o "La cinchada" o "Los gauchos" de Carlos Ripamontí; estas obras fueron realizadas con un excelente nivel técnico pero lo expresado fue con un lenguaje netamente europeo, ya que estos jóvenes venían de estudiar de Europa. Es interesante comentar el envío del explorador Alberto Frick al escultor Correa Morales; éste consistió en la fotografía de una cabeza de indio Chamacoco modelada en Praga y una acuarela representando una mujer Caduveo, acompañado de unos párrafos en que lamentaba la escasa atención a los elementos aborígenes como sujetos plásticos, mientras que paisajes alejados como el suyo y otros, tenían para ellos mayor interés.

Arriba, Eva Perón de Sesostriz Vitullo.

Abajo "El Plata" (Grupo representando a indígenas Querandíes, Guaraníes, y Charrúas)

Angel Della Valle "La vuelta del malón"

Existe una pintura ciudadana asociada con la inmigración, con el tango en algunos casos, metafísica en otros, a veces existencialista, hasta realista o melancólica, lo expresaron pintores como Ernesto de La Cárcova, con esta obra de carácter social, se contrapone a la elite de la generación del ochenta que le había dado la beca para estudiar en Europa, preparado para pintar la épica del gobierno, decide hacer un realismo con carácter socialista, con la obra "Sin pan y sin trabajo", con esta posición ideológica pierde una salida laboral que le aseguraba el oficialismo, también se encuentran describiendo la problemática proletaria los artistas Pio Collivadino, Reinaldo Giudici, Alice.

"Sin pan y sin trabajo" Ernesto de La Cárcova óleo sobre tela 125,5 cm x 216cm 1894

"La sopa de los pobres" Reynaldo Giudice óleo sobre tela 147 cm x 248 cm 1884

Después Quinquela Martín, Victorica, Daneri, Lacamera, Diomede, Pacenza, March, Tiglio, Rossi, Basaldúa, Spilimbergo, Centurión, Berni, Onofrio, Presas. Todos ellos pintaron a la ciudad desde distintos puntos de vista, pero todos llegaron a sentirla como propia porque es la única manera de poder expresarse con el sentimiento y la plásticidad adecuada.

Esta pintura, como la expuesta por los paisajistas o etnográficos de fines de siglo, con el tiempo fue muy requerida por el mercado de arte, así como difundida y entendida en las ciudades. Creo que se debió a que el lenguaje era más accesible y más conocido por la cultura ciudadana.

La pintura de estos artistas, como la de Molina Campos y quizás el "Martín Fierro" de Cástagnino, fueron lo más popular de estas últimas décadas.

No olvidemos otros pintores que sustentaron lo nuestro con interpretaciones exquisitas, como los empastes y el color de las Pampas de Enrique Policastro, la pureza y sensibilidad de nuestro pueblo en el pincel del santiagueño, Ramón Gómez Cornet, los paisajes de la isla, con un clima desértico de Supisiche o el color de Pantoja.

Sin duda que con la simbiosis de nuestras culturas nativas saldrá la pintura, que nos representará en un futuro no muy lejano. De esta manera no pierde nadie, sino que ganamos todos; lograremos la salida para que nuestro Arte, después de estos cientos de años, de aciertos y desaciertos, logre el lenguaje que represente al Pueblo.

"Imágenes que trajo el silencio"
Supisiche, Ricardo 1912-1992 óleo s/tela

Interpreto que el texto no tiene la más mínima intención de ser un ensayo o tesina, simplemente intentaba ordenar ideas que fueron incorporadas durante diez años de trabajo en los distintos talleres desde 1976, como si fuera un trabajo de campo de una antropología artística, sintetizando las necesidades del área, evaluando, opinando y proponiendo una alternativa a la problemática artística y educativas al haber recibido desde el sistema marcadas contradicciones ideológicas y espirituales. Es una crítica desde adentro, desde el lugar de trabajo, por no ver ni encontrar en estas áreas respuestas a nuestras necesidades, habiéndose aplicado en la Argentina recetas tomadas desde las distintas Academias Europeas que se veían inmersas en medio de una crisis terminal en el período de entreguerras y pos, tanto en lo cultural, político y religioso.

Hoy podemos entender que la academia conservadora confrontaba con la visión existencialista de posguerra. Estas crisis repercutieron directamente en las Estéticas Contemporáneas, ya que el mismo sistema europeo y sus nexos en América colisionaron generando un cambio de paradigmas, priorizando en la pregunta introspectiva, en lo expresivo más que en lo técnico, en lo intuitivo contra lo racional, confrontando con los procesos doctrinarios de Estado que se aplicaban en la época. La sociedad europea entra en crisis siguiendo los procesos lógicos, como una persona que pierde la orientación y se replantea por todo lo realizado, revisando su pasado para encontrar donde falló. El Arte sirve de espejo para ver como los Artistas intentaban dar una respuesta a esa incertidumbre. Problemática que se expande a todas las áreas de influencia europea.

En los años 50/60 fue el momento en que se experimentó más sobre nuevos materiales, técnicas y soportes. En el campo lingüístico se puso el foco en recuperar leguajes arcaicos, primevos; investigando introspectivamente al ser humano surgen y se experimenta el automatismo, se aplican las corrientes filosóficas de oriente, se investiga sobre la psicodelia, su relación con el chamanismo y las plantas sagradas. Distintas propuestas analizan qué comunica o espeja el ser desde el hacer y qué protagonismo tiene la intuición y el inconsciente.

El estudio del siglo XIX y principios del siglo XX con la llegada de millones de inmigrantes a la Argentina, nos hace tomar consciencia que son ellos parte de la generación que da lugar a un movimiento denominado Modernismo. Abarcando distintas áreas del Arte, basados en una reinterpretación del pasado, investigando en historia, antropología, filosofía, teosofía, antroposofía, alquimia, astrología, dando lugar al simbolismo, la metafísica y a la abstracción.

La influencia de la posrevolución rusa fortalece en la militancia del proletariado la materialización del discurso, predominando lo ideológico y las ciencias duras ante una filosofía de vida espiritual, dando lugar a los avances tecnológicos, el alma es negada predominando lo racional, el diseño se adapta a lo utilitario en forma pragmática y en el plano humanístico aparecen nuevas áreas la Etnología, el Psicoanálisis y la Sociología. Se estudia a los planos ocultos de la mente, el inconsciente desde la psicología, dando lugar a la profundización y concientización del campo perceptivo, complementando el estudio de los estados de ánimo, analizando cómo cambian la actitud interpretativa de la obra.

El Arte, desde la metáfora o la analogía, deja la poética del misterio para ser aprovechado por la publicidad como un lenguaje de masas. Retomando lo simbólico, decir todo con nada, puesto a disposición del mercado y la política.

Inmersos en este ambiente complejo, lleno de contradicciones para el común de la gente, sería bueno aclararles que necesitaba para ordenarme comenzar de nuevo, desde el principio, partiendo del mundo originario, para acercarnos a ese Mundo, fue muy importante el apoyo del Lic. en Etnobotánica Pastor Arenas con quien viajo al Chaco Paraguayo donde encontré muchas respuestas a preguntas negadas. Ese viaje iniciático me abría los ojos asociando automáticamente a mis amigos de las villas miserias de Ciudadela, con aquella tribu Manjuy del Chaco, el recorrido entre el pasado y presente se explicaba automáticamente. Aquellos herederos del Sol y de la Pacha Mama habían sido marginados e ignorados, sobreviviendo como clases bajas, se los denominaba despectivamente Cabecitas Negras o Villeros.

Estas vivencias fundamentan la necesidad de asumir el pasado como una realidad vigente, proponiendo a través del Arte y la Educación, modificarlas.

*La otra forma de acceder al conocimiento milenario la encontré en los sitios Arqueológicos donde se encontraba el material de estudio. Cerro Colorado, Córdoba fue nuestro punto de partida, etapa que estaba ligada a la antropología, acompañado por la biblioteca del Darwinion y un amigo el Lic. Emilio Ulibarren, quien me acompaña a Cerro Colorado y enseña a buscar el material sobre el tema, dándome a leer el libro *El Presente Eterno: Los comienzos del arte* (Sigfried Giedon 1981). Este libro además de la apoyatura y la lectura de *Arte Precolombino de la Argentina* del Dr. Alberto Rex González, fueron los que me hace dar la vuelta de página a la temática pictórica expresionista.*

“Arte Argentino Hoy” está influenciado por el título del libro del Dr. Alberto Rex González. “Arte Argentino Antes”, antecedentes que nos abrían la puerta al misterio del Lenguaje Artístico de las Culturas Originarias.

Una buena complementación al estudio antropológico fueron los estudios en psicología investigados por Carl G. Jung sobre los Arquetipos, recuperando el concepto de Alma, espiritualizando la creación y la comunicación. El estudio del símbolo por Guenón y su proyección a la Teosofía nos hacen reinterpretar el mundo del símbolo arcaico asociándolo con la abstracción. Aquello que no sabíamos que era y que intentábamos describir a través de analogía, era una buena forma para denominar la abstracción. En este proceso podríamos decir que recuperamos el eslabón perdido con el símbolo para poder profundizar en las áreas del Lenguaje Plástico que más allá del tiempo transcurrido, siguen latentes.

Este recorrido se hace hoy difícil de asimilar, ya que el Arte fue virando a un discurso racional con el predominio teórico, intelectualizando el proceso, alejándose de la experiencia directa y vital.

El sistema de investigación que utilizamos con una proyección introspectiva y deductiva, hace un recorrido inverso a la metodología de los didácticos doctrinarios inductivos, desarrollado por el Realismo Socialista, que dio lugar al Arte Fascista, un Arte de Propaganda con un criterio literal, publicitario netamente ideológico.

Es fácil imaginar que toda esta información internacional o europea, con poca o nada de adaptación a las necesidades de la Argentina, tuviese un procesamiento coherente para su comprensión, creyendo que podían aplicarse automáticamente por docentes y estudiantes, teniendo en cuenta que la población estudiantil de las escuelas ya no pertenecía a las familias más acomodadas de la elite de la sociedad porteña que podían acceder a una mejor información en Europa.

Debemos tener en cuenta que a partir de los años 40 se incorporan al Proyecto Nacional a los hijos de una clase obrera inmigratoria desterrada, con otra lectura de la realidad social y cultural a la elite dominante pero también distinta a la originaria. Este acceso de los hijos de la inmigración a la Docencia y al Lenguaje de la Plástica genera un cambio importante al sentirse habilitados y parte del proyecto Nacional de Estado.

Este proceso se complica en principio porque se ven involucrados en una discusión que atraviesa distintos sectores de las clases sociales inmigratorias y urbanas, desde la izquierda progresista a la derecha conservadora, ya que al realismo socialista lo imponía el Estado Fascista, como el Estalinismo Soviético o la Revolución Mexicana. Pero para agregar

a la discusión otro condimento, no debía faltar la oposición de sectores de la izquierda liberal, anarquista o socialista, como las vanguardias desde el surrealismo de André Breton. influenciadas por el psicoanálisis y el estudio del inconsciente o la Metafísica de Giorgio De Chirico o Carra, la búsqueda del lenguaje perdido de los simbolistas, expresionistas o como las investigaciones de Kandinsky sobre la Espiritualidad en el Arte o el Neoplasticismo de Mondrian, el poscubismo que nos llega por André Lothe. Todas estas variables son las que generan mayor confusión más que enriquecimiento en el conjunto, por no poder llegar a acuerdos desde una visión de totalidad.

La confrontación continúa hasta hoy, motivada desde el Estado, por no saber cuál es la función real del Arte quedando inmerso en un debate tironeado por la ideología partidaria que domina cada elección.

Estas internas académicas con propuestas cerradas de ambos bandos, sin ceder en ningún punto, se generan por ignorancia o por falta de seguridad. Al no estar fundadas en el conocimiento, sino en el temor a perder el lugar, muchas veces por prejuicios de inferioridad, transferidos por las distintas perspectivas sociales en pugna. Unas por llegar, las otras por pertenecer y no ceder. Esta crisis generada por no encontrar objetivos claros, se complica todavía más, al incorporar otra confrontación por disputas generacionales.

En todos estos casos, la soberbia se hace presente con fuerza, profundizando la confrontación e incomunicación, dejando en evidencia la falta de autoestima, la desconfianza y el miedo al otro. Si uno está seguro, no necesita imponer con sugerir es suficiente

Cuando hablamos de “Pintores Argentinos Destacados” deberíamos decir “Artistas Plásticos Argentinos” y cuando expresamos:

“Una de las cosas que más interesa y preocupa, es la comprensión de la obra por parte del pueblo.”

Habría que aclarar que entendíamos por comprensión de obra, si existía realmente esa necesidad y preocupación en la comunidad o era personal. Son distintas formas o metodologías de aproximación a la obra, desde la comprensión directa intuitiva o indirecta a través del conocimiento adquirido para interiorizarnos en estas obras, por lo tanto, la pregunta sería si se debía profundizar en una Educación por el Arte, como nos proponía Herbert Read, desarrollando los potenciales innatos del niño y de esta forma llegar naturalmente a una comunicación fluida del mensaje o aplicar una metodología de formación inductiva con un Arte didáctico.

Como verán son formas de aproximación completamente distintas y estos conceptos no quedaban expresados con claridad. Interpreto que por desconocimiento en el tema pesaban más los prejuicios y culpas que arrastramos como clase social, intentando de buena fe socializar el conocimiento del Lenguaje Plástico para que cada uno sacara sus propias conclusiones. La propuesta que predominaba en las Escuelas era trabajar técnicas de representación con lenguaje inductivo de búsqueda de parecido visual. Se entendía que estudiar los puntos emotivos y sensibles del receptor con métodos introspectivos y concientización del campo perceptivo correspondía a un ciclo superior, generalmente confundido con golpes bajos, analizando cuáles eran los puntos más vulnerables, como un publicista, para acceder a la mayor cantidad de personas sin que ellas sean conscientes, buscando mayor capacidad de influencia y receptividad.

Por esta razón, un sector minoritario veía en forma despectiva la obra figurativa y costumbrista, negándose por temor a la obra literal y didáctica. Al utilizar métodos inductivos, podríamos decir que existía una posible utilización doctrinaria, viniese de la izquierda o la derecha. Es por esta razón que se comienza a proponer una búsqueda existencial, orientándose a la abstracción, al campo esencial.

Lo peor es que ante nuestra falta de información, nadie explicaba claramente estas posturas aplicadas por el estalinismo o el fascismo en forma doctrinaria desde la figuración, contrapuesto a un planteo abstracto por libertarios orientalistas. Se hablaba de un Arte estereotipado, superficial y literal, dando por entendido qué quería decir. Quizás era desconocimiento o todavía imperaba el miedo a represalias por el poder de turno.

Estos calificativos alcanzaban no solamente a los tradicionalistas o artistas costumbristas, también a los que se aproximaban a un realismo socialista como Castagnino, Berni o Spilimbergo, posteriormente sus discípulos como Julio A. Martínez Howard, Carlos Alonzo, Roberto “Cachete” González o en la misma generación Leopoldo Presas, Miguel Dávila, Carlos Gorriarena, Antonio Pujía, Ponciano Cárdenas y el Grupo Espartaco con Di Bianco, Mollari, Sánchez, Bute, Sasano, Venturi, Carpani y Campodónico, donde predominaba la figuración con un mensaje ideológico partidario en la obra pero con una carga de mayor libertad expresiva.

Una posición intermedia podíamos ver en El Grupo Sur con Leo Vinci, Carlos Cañas, Ezequiel Linares, Aníbal Carreño y Morón.

El juego de contrapunto era extremo. Desde la postura del realismo descalificaban a la abstracción con discursos similares, diferenciándose con que se dedicaban a la geometría o al informalismo porque no sabían dibujar, haciendo hincapié en la habilidad del oficio. La obra debe hablar por sí sola,

no necesita respaldo teórico, por eso estos artistas hablaban más que pintar (despectivamente se los denominaba verseros).

Se criticaba a los artistas abstractos por su estética como decorativos, superficiales, de síntesis geométricas. Pero desde una mirada religiosa conservadora prejuiciosa, por asociarlos a ideas materialistas se los descalificaba como que estaban en contra de la humanidad.

Inmersos en estas discusiones cerradas por extremos, entendíamos como alternativa que nos tocaba buscar un camino complementando diferencias y resaltando los puntos en común. Trabajo difícil por encontrarnos rodeados de una testarudez cerrada de todas las partes, predominando la desinformación por no escucharse. Es algo similar a lo que ocurre hoy con el tema social y político.

Época marcada en lo personal por un plano intuitivo donde intentábamos llegar a un punto medio de equilibrio ya que los formadores de un sector o del otro presionaban afectivamente para que definiéramos nuestra posición. Aquellos que no estábamos convencidos totalmente por ninguna de las dos posturas, al no pertenecer ni a una ni a la otra, quizás por propia ignorancia, pasábamos a no ser tenidos en cuenta, salvo por la habilidad técnica.

Ingenuamente, actuábamos creyendo que estas posturas eran por falta de información y que el conocimiento de una América Profunda nos iba a dar el puente de unión que necesitábamos.

Para dismantelar prejuicios es bueno ir a las fuentes y no quedarnos con intermediarios de la época que, por miedo a explorar en libertad, se atrincheraban en una postura o en la otra, quedándose con lo superficial de cada propuesta. En esos años no pude conocer a Spilimbergo, por eso me interesa describir lo que me comentaba el artista plástico Luis Echegoyen (El Vasco) de sus charlas inolvidables con Lino Enea Spilimbergo, las que le habían quedado grabadas desde sus 15 años hasta estos días, cuando el Maestro le explicaba que era lo que tenía que tener en cuenta ante la obra con conceptos esenciales que hacen al lenguaje plástico: En el sentido de la Figuración, no existían diferencias (decía él) entre una buena abstracción y una buena figuración, era prácticamente lo mismo.

Una figuración se valoriza en función de los elementos abstractos. No se juzga por la apariencia ni por el parecido, sino que son los elementos abstractos los que le dan sentido a la obra. Todas las cosas tienen un trasfondo, el que tiene que estar presente en todas sus dimensiones como visión de totalidad. Para organizar un trabajo, diferenciar la estructura de la composición objetiva con la distribución de los planos. Pero de lo que no te puedes olvidar es de transmitir lo que sentís, lo que te hace conmover sobre

el tema. No es fácil lograrlo, te va a llevar un tiempo hasta incorporarlo. No se debe realizar una obra sin emoción. Tiene que tener una relación más allá del conocimiento técnico, igualmente cuanto más limpia sea la línea y el color, la emoción será mejor comunicada.” “En Italia, Spilimbergo, ante una escultura griega, sintió que se movía con el viento el paño de la obra y abrió la pregunta, ¿si yo sentí eso, que habrá sentido su autor?

Gracias a la evocación de su Maestro, Luis Echegoyen nos regala esta mirada que nos hace tomar consciencia del aporte de Spilimbergo como el Gran Maestro que trasciende lo coyuntural superando un posicionamiento ideológico y doctrinario con lo Esencial del Arte.

Idealizamos el rol docente por venir de un sistema educativo estatal utilizado para unificar e imponer criterios en la sociedad, una verticalidad que estaba asumida como natural, llegando a entender que estábamos obligados a perfeccionarnos para beneficio del bien común, dejando lo personal en último término. Una gran contradicción con el rol docente en arte que intentábamos modificar. El cambio que proponíamos comenzó a generar conflictos al interpretar con ingenuidad que nuestra toma de conciencia debía compartirse, creyendo que el conocimiento que incorporábamos o descubríamos en nuestro trabajo se debía explicar en forma horizontal, motivando al estudiantado para enriquecer ampliando su perspectiva. El medio no solo no estaba preparado para esta tarea de investigación, sino que iba a contramano de la propuesta, lo que nos llevó a adaptar la metodología.

Una contradicción que perdura en el sistema es la falta de participación de la sociedad, la que generó la dictadura y que se profundizó en democracia, sin tomar conciencia que los problemas deben asumirse en forma personal, sin delegar. La dirigencia en los últimos años por mantenerse en el poder, no sabemos si por ignorancia o por cinismo, han realizado todo lo contrario aplicando mecanismos que anestesian a la gente, acorralándolos en el empobrecimiento y la marginalidad.

¿Por qué el sistema educativo no promueve una necesidad de deducir, de asumir y de resolver nuestros problemas? Dejo la pregunta abierta. La docencia en este punto camina por un límite que si lo analizamos es peligroso y puede caer mayoritariamente en un método inductivo, al verse presionada por concretar resultados rápidos sin esperar los procesos de maduración naturales del individuo y por ende de la sociedad. Algunos antecedentes como herencia inmigratoria que estaban establecidos como metodologías aplicadas por los gremios que imperaban en Buenos Aires, los arrastraba la academia de principio de siglo. Estaba mal visto la horizontalidad metodológica del conocimiento técnico, ni que hablar del simbólico, reconocido como un lenguaje de masas, ya que la información

era para pocos, solamente para iniciados. Se entendía que la difusión del conocimiento generaba falta de salida laboral, con sus consecuencias de pérdida de libertad y poder.

Se creía que el conocimiento podía ser tergiversado por la inmadurez del aprendiz, ya que no había alcanzado la experiencia necesaria para obtener una visión de totalidad. Esta mirada estaba inmersa en gran parte de la elite dominante. El conocimiento es solamente para el que se lo merece. Era común escuchar: “No hay que avivar giles”

Por lo tanto, aquí nos encontramos con uno de los principales conflictos de la enseñanza: si somos formadores en un sistema inductivo vertical de capacitación técnica para que el contenido lo ponga el Estado o el privado, (el partido o la iglesia) o participamos de un sistema educativo de acompañamiento, desarrollando los potenciales innatos de cada individuo para que se exprese con total naturalidad y libertad, sin discriminación por ser diferente o una tercera posibilidad intentando encontrar un punto intermedio de equilibrio.

Parece una propuesta utópica, aunque nos genera otras preguntas:

¿Estamos maduros para hacer una autoevaluación del sistema?

¿Los distintos niveles educativos fueron creados siguiendo un orden natural acompañando el crecimiento de la persona, aplicando la deducción?

¿Por qué se genera una distancia entre la formación básica y la especializada? ¿Es utilizado el conocimiento en forma discrecional e inducida para luego con los elegidos aplicar la doctrina?

¿Deberíamos desarrollar y promover desde el lenguaje innato el potencial de cada persona logrando su autoestima y una mejor comunicación?

¿La profundización del lenguaje y del conocimiento se debe incorporar siguiendo la maduración de la persona?

¿O se le debe brindar en forma general para que el estudiante sea libre en su elección, aplicación e interpretación?

Un dilema que creíamos superado por sentido común, pero no es así. Entendiendo que la Educación debe dar las herramientas y el conocimiento preciso para que se pueda utilizar naturalmente, comunicándose con los contenidos que uno crea convenientes, en total libertad, aquello que comprendíamos como básico para facilitar el acceso al conocimiento, los sectores más conservadores lo ven como negativo, casi revolucionario.

Volviendo al tema de la obra, dejando de lado la confrontación entre literal o abstracto, didáctico o directo, tomo esta frase para aclarar algo que ignoraba.

“Como se podrán dar cuenta, no podemos estar de acuerdo con aquellos que expresan, que el tema es un pretexto para pintar. Volviendo a Molina Campos, su pintura lleva impregnado el espíritu de la “Pampa”. Esto se concreta no solo con el estudio, ni con la elaboración sino por sentirlo como propio. “LA SÍNTESIS DE MOLINA CAMPOS SE HACE PAISAJE”; además sus personajes, tomados de la realidad, se integran a nuestra gente porque son parte de ellos, y no tienen que ir a ninguna facultad para poder entender lo que se está expresando.”

No cambio mi opinión con relación a la importancia que desarrolló la obra de Molina Campos en nuestras vidas al acercarnos el Arte con su imagen en los almanaques de Alpargatas. Quizás debido a mi ignorancia, no debía ser tan taxativo con la frase El Tema es un pretexto y además cambiaría la palabra síntesis por la de esencia.

Podríamos analizar una similitud con la obra de Gramajo Gutiérrez siendo dos artistas impregnados de un Modernismo tardío, indagando en el interior criollo del país, interpretando a la gente de campo, a lo que considerábamos Pueblo. Con el estudio de la luz, esta generación intenta ingresar a ese plano esencial, casi metafísico que hablábamos del paisaje, identificándose y apropiándose con cada lugar a través del color.

Me encantaría que pudiéramos superar estas antinomias para disfrutar del Arte dejando de lado lo ideológico partidario, para profundizar en el Lenguaje Plástico y sus formas de comunicación, apuntando a una comunión entre el autor y el espectador como lo proponía Spilimbergo.

“Nuestro trabajo tiene que ser útil no puede quedarse en cubrir solo necesidades personales; debe ser un legado para el pueblo en forma didáctica y clara donde expresamos las necesidades del momento, que demande nuestro país.”

Esta frase que podría haber sido de un Manifiesto Fascista o Estalinista, de izquierda o de derecha, nosotros la habíamos escrito con total convicción, sin saber sus antecedentes. Lo peligroso que pueden ser las distintas interpretaciones de estas ideas coincidiendo con algunos principios básicos del accionar de la humanidad, sin haber tenido en cuenta su significación según las tendencias ideológicas e históricas desde donde se las lee o lo peor se las ponga en práctica, con resultados contraproducentes a los buscados. Se les pueden dar distintas interpretaciones a un mismo tema y esto lleve por inseguridad a un discurso taxativo, pero no podemos dejar de asumir nuestra ignorancia y sus repercusiones al desconocer su sentido originario o las consecuencias de sus funciones operativas. Debemos reconocer que este tipo de propuestas pueden ser asociadas a un pensamiento vertical y de esta forma descalificar objetivos nobles de la propuesta de asumir de dónde venimos para orientarnos y saber a dónde vamos.

El hacer tanto hincapié en aclarar el tema, se debe a la posibilidad que existe de ser tergiversado asociándolo a un nacionalismo fascista.

La posición de reconstruir un pasado para revisar nuestro accionar, para aprender de él es justamente todo lo contrario a un romanticismo pasional. El desconocer o mantener sin revisar sus consecuencias, repitiendo errores o conflictos, nos hacen pasar por lugares similares que pudimos haber previsto con una toma de conciencia, analizando los métodos de verticalidad u horizontalidad para que no fueran utilizados en forma doctrinaria.

Un lenguaje que nos llamaba la atención por aquella época por la libertad compositiva y su asociación con un lenguaje romántico, natural de la adolescencia era el surrealismo que, en su versión porteña fue a través de la obra que se podía ver en las galerías del centro de la Ciudad de Buenos Aires de los integrantes del “Grupo Orión” Orlando Pierri, Bruno Venir, Forte, Presas, Ideal Sánchez y tantos otros. Las obras de Xul Solar, Planas Casas y Batlle Planas, más relacionados con la investigación de la teosofía y la filosofía oriental nos deslumbraban, pero no podíamos ingresar conscientemente al sentido esencial de la obra, solo podíamos intuirlo y disfrutar del proceso creativo.

Otra vertiente, la existencialista, proponía que la obra se comunicara en forma directa sin contenido literal, buscando la esencia del mensaje.

Los concretos, apoyados en un pensamiento racional, alejados de todo planteo metafísico, proponían que las obras debían ser algo nuevo, fuera de la naturaleza, como creación humana, un objeto único. Con predominio del diseño aplicado y apoyados en el campo conceptual, la mayoría de las veces confundida con síntesis y ésta con abstracción.

Otra confrontación que, si bien tiene una carga ideológica europea, se daba en un campo intelectual entre un arte con raigambre humanista, asociado con lo popular, y otro de una elite intelectual buscando lo nuevo, alejado del misterio, sin dejar de lado los prejuicios que conllevan las distintas miradas de un lado o de otro.

Por eso algunos Maestros como Adolfo de Ferrari y Héctor Cartier aconsejaban: “trabajen de forma natural y honesta, que la obra saldrá sola, sin pensar”. Esta actitud ante la obra la recibíamos directamente de sus discípulos Juan Oliva, José Rueda, Pipo Ferrari, Teresio Fara. Claro que en un principio no confiábamos por escépticos en planteos existenciales ni concretos, seguíamos preguntando y buscando la receta mágica que nos diera la respuesta, ya que en las escuelas prevalecían docentes inductivos con manuales técnicos apoyados en una representación visual.

Nuestras necesidades arrastraban muchos prejuicios de la sociedad en donde estábamos inmersos, con objetivos concretos y seguros, viendo al Arte como un pasatiempo bohemio, un mundo de raros, donde no había posibilidad de ganarse la vida honestamente con esas propuestas soñadoras.

Dominados por gobiernos de facto, estábamos acostumbrados a los relatos literarios de una historia oficial con visión nacionalista, idealizada por la educación formal, pero en lo personal predominaba el barrio, más cercanos al lenguaje del campo popular o futbolero.

Al ingresar a la escuela de Bellas Artes sentíamos una necesidad de explicar lo que comenzábamos a experimentar. Por primera vez nos sentíamos reconocidos e integrados, comenzando a sentirnos útiles por lo que hacíamos en los talleres.

No teníamos que hacernos ver a través del deporte, sino por lo que sabíamos en forma innata eso que en general era desvalorado, aquí se le daba importancia. Es ahí cuando comienza aparecer una vocación docente natural, generando un puente, pasando a ser traductores entre lo que descubríamos en las Escuelas de Arte y el mundo de donde proveníamos.

Por supuesto que estábamos influenciados por los primeros años de la escuela primaria y secundaria, con un sistema de formación inductivo más vertical y literal, en el que nunca nos sentimos parte, existiendo una obligación culposa de tener que buscar en el exterior certezas sin llegar a un resultado por lógica y sentido común en forma natural, priorizando en la nota numérica y no en lo que desarrollábamos desde la experiencia.

Aunque rechazábamos el sistema educativo, estábamos inmersos y no teníamos herramientas para cambiarlo.

Pero cuando comenzamos a cursar los talleres nos devolvieron el alma, comenzando a entender cómo era el orden de las cosas. Por observación y en forma práctica se podía interpretar y darle sentido a la obra, armando y desarmando en ajuste permanente, proceso que además los compañeros y docentes valoraban. Por eso encontrarán en este escrito ese halo de ingenuidad que nos protege, el que conservamos desde la niñez, imprescindible para seguir hurgueteando y revelando un mundo desconocido.

¿Una pregunta clave que nos hacemos es por qué generalmente no vemos errores en las cosas más obvias? Los que repetimos automáticamente manteniéndolos en el tiempo sin ser conscientes de sus consecuencias. Son estos hechos los que intento dilucidar analizando sus causas con una metodología operativa de taller, encontrando su mejor solución desde las Artes, analizando la composición con una visión de totalidad, teniendo en cuenta sus ejes, recorridos, proporciones, valores y la complementación en armonía y equilibrio, para dejar la confrontación como el único método de salida a los conflictos.

La respuesta es factible de percibir, cuando ese niño o adolescente encuentra su lugar, al ser reconocido por lo que es y no por lo que quieren que sea. Será cuestión de crear las condiciones adecuadas para generar el clima que necesita cualquier persona para desarrollarse y madurar, donde se pueda sentir útil, complementándose con los demás.

La confrontación genera distancia entre las partes y profundiza los conflictos sin alternativa de salida. Deberíamos evitar discusiones binarias: si el sistema es vertical u horizontal, si son figurativos o abstractos, si son de izquierda o derecha, de River o Boca, si es pobre o rico, si es masculino o femenino, si pertenece al campo popular o a la elite, todos encasillamientos para clasificar y profundizar las diferencias, sin poderlas complementar.

Lo más importante en Arte es que desarrollemos nuestros potenciales, aquello que surge con naturalidad, sin esfuerzo, como la respiración. Esa es parte de la solución, profundizando un sistema intuitivo e introspectivo que nos enseñe a auto descubrir los potenciales innatos, los mismos que irán orientando para complementarse con lo mejor de cada uno, tomando conciencia que ese mismo método de complementación lo debemos aplicar con los que nos rodean, enriqueciendo el presente.

Por supuesto que es difícil desarrollarlo solos, tener el acompañamiento de un Maestro experimentado facilita el camino para orientarnos y más en momentos que nos sentimos bloqueados.

Hablando de Maestros, me interesa comentar la reflexión de uno de ellos: Ante el sentimiento de frustración por ver que la sociedad perdía una gran oportunidad por el cierre de las Instituciones de Educación Pública como las Escuelas de Arte, me escuchó despotricando contra los políticos que tomaron esas decisiones. Sentía que aquellos establecimientos en donde nos habían formado como docentes, ese espacio donde pudimos disfrutar de la obra artística y pedagógica, con su cierre se destruía algo más.

Ante este desmantelamiento de nuestra casa, en una reunión en Avellaneda es cuando el Maestro Amado Sosa escucha mi lamento, se acerca y me dice: "Mire Bestard, lo importante no son las Instituciones, sino los Maestros. No se confunda, preocúpese por los Hombres, nunca por los edificios."

Estas palabras del querido Amado golpearon internamente ante un sentimiento profundo y esencial que está relacionado con las Escuelas de Arte, aquellas que sirvieron de puente para ingresar al Arte. Si bien siempre la necesidad estuvo en mí, el medio donde vivía lo hubiese abortado. Por lo tanto, aquello que las familias no habilitaban, el Estado a través de las Escuelas ponían a disposición el conocimiento del Lenguaje del Alma y nos daba la posibilidad de socializarlo. Cómo no estar agradecido.

Quizás siga influenciando por una mirada ingenua de niño idealista formado por el Estado, pero todavía creo en una Escuela Pública orientada por el bien común, autónoma, con libertad de cátedra, coordinadas por personas idóneas, donde las diferencias ideológicas, religiosas y políticas sean trascendidas por el Arte, en la búsqueda de ese Lenguaje Esencial de la Humanidad con sentido Universal, logrando la comunicación adecuada para conocernos en profundidad, actuando con honestidad, en libertad.

“Sabemos que para las últimas décadas del siglo pasado hubo un movimiento de jóvenes que pintaron y esculpieron lo nacional como los paisajistas o geográficos”

Es interesante detenernos en este punto donde intentábamos, con muy poca información, hacer un ordenamiento de las distintas propuestas en las Artes Plásticas Argentinas desde finales del siglo XIX con un perfil académico italiano Eduardo Sívori y Eduardo Schiaffino, guiados por Agulyari, darán lugar a Estímulo y el Ateneo. Luego surgirá lo que se llamó el Grupo Nexus, como un Puente, buscando el espíritu americano en la luz del paisaje y la pureza de la gente, con Ernesto de la Cárcova, Ángel Della Valle, Justo Lynch, Carlos Ripamonte, Fernando Fader, Arturo Dresco y Pio Collivadino, la mayoría con formación europea. Por supuesto que existe la influencia de una búsqueda ideológica de la identidad nacional, la que comienza a tener diferencias desde sus componentes donde Ernesto de La Cárcova tiene que dejar su lugar a Ripamonte en la Escuela Superior por ser considerado afrancesado, aquí podemos ver la división generada entre los nacionalistas con una mirada Hispano Americana y las entendidas como afrancesadas por los lineamientos seguidos por De Ferrari y Cartier en la Escuela Superior y los artistas provenientes de la Escuela de París.

Esta división se profundiza a partir de libro de la Restauración Nacionalista de Ricardo Rojas en 1907 que crea otra vertiente con la incorporación de los hermanos Ángel y Alfredo Guido y el arquitecto Martín Noel, haciendo una fusión entre la cultura Nativa y la Hispánica Colonial siguiendo principios modernistas de la época. A este grupo casi paralelamente lo sigue una propuesta proletaria y urbana apoyada por Pio Collivadino, como los “Artistas del Pueblo” con Guillermo Facio Hebequer, Abraham Regino Vigo, Agustín Riganeli, José Torre Revelo y José Arato, desarrollando un lenguaje casi panfletario cubriendo las necesidades obreras desde una mirada clasista urbana y portuaria.

En la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de La Cárcova, los Profesores Alfredo Guido, Enrique De Larrañaga y Emilio Centurión, con evidente influencia de Ripamonte, se encuentran dando clases para la década del 30, buscando una imagen nacional, donde promoverán en sus talleres entre sus discípulos los principios modernistas de un Hombre Nuevo.

Podríamos decir que existía un laboratorio de la Nueva Imagen del País, una propuesta conservadora por donde pasaron becarios de toda Sudamérica. Este proyecto se mantiene hasta la caída del Gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, donde pierden sus respectivos cargos de Rectores Alfredo Guido en La Cárcova y Enrique de Larrañaga en la Esc. Prilidiano Pueyrredón.

Para la época que curso, estaban todos los elementos dados para que germine nuevamente la semilla, evidentemente se mantenía el espíritu de aquellos maestros en forma inconscientemente, sin saber claramente sobre este antecedente en las Artes Plásticas Argentinas ya que lo veíamos como un Proyecto Nuevo con pocos antecedentes.

Las influencias se mezclaban con una visión del Realismo Socialista planteado por Spilimbergo, Berni, Castagnino, Colmeiro y Urruchua. Una pintura de tinte ideológico de izquierda que podemos ver en su apogeo en Galería Pacífico.

Pero no veíamos claramente qué influencias cargaban en nuestra formación Académica la participación de artistas pertenecientes a la “Escuela de Paris” como Raquel Forner, Bigatti, Guttero, Horacio Butler, Basaldúa, Del Prete, Pissarro, Morera, Aquiles Badi, Spilimbergo, Berni, que a su vuelta de Europa intentaron renovar la mirada de la academia porteña proponiendo en sus talleres y en las instituciones a su alcance, una renovación tanto en la pedagogía artística como en la búsqueda de nuevas metodologías de experimentación e investigación. Este proyecto tuvo un espacio cumbre en Tucumán para la década del 50 cuando Spilimbergo coordina el proyecto en la Universidad.

Para la revista “Análisis” en 1967 Carlos Alonso

“Alonso conoció a Spilimbergo durante la experiencia llevada a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán a partir de 1949. Allí, maestros y discípulos habían sido atraídos por un nuevo polo que había comenzado a despertar gran interés: el Instituto Superior de Artes. Guido Parpagnoli, su director, convocó a participar en él a los más destacados artistas, a la sazón expulsados de otras escuelas de bellas artes tanto de Mendoza como de Buenos Aires por las nuevas políticas impuestas por el peronismo. Spilimbergo había sido convocado para hacerse cargo de la sección pintura. Se le presentó aquí una gran oportunidad para plasmar todas las ideas y proyectos que fragmentariamente había ido aplicando en sus cargos anteriores: incorporar las enseñanzas de Lhote, trabajar a partir de los

principios armónicos de Matila Ghyka, formar artistas capaces de trabajar en equipo que pudieran producir grandes obras murales al servicio del encuentro del arte con el pueblo. Al proyecto del Instituto Superior de Artes se sumaron Lorenzo Domínguez para la sección de escultura, Víctor Rebuffo para la de grabado y Pedro Zurro de la Fuente en metalistería. Ramón Gómez Cornet y Lajos Szalay participaron también de este emprendimiento. Tucumán se convirtió en un semillero de artistas, estudiantes entonces, que migraban allí en busca de una formación renovada, como Carlos Alonso, Juan Carlos de la Motta, Eduardo Audivert, Leonor Vassena, Alfredo Portillos. Las enseñanzas de Spilimbergo en el marco del proyecto del Instituto Superior de Artes se sumaron a las largas veladas bohemias en los cafés El Celta y La Cochera. Allí se dieron debates y reflexiones en donde alumnos y maestros intercambiaban sus experiencias e inquietudes. Estas tertulias compartidas por Domínguez, Spilimbergo, Szalay dieron forma a las ideas que del arte y el artista comenzarían a acuñarse en Alonso, quien recuerda la experiencia tucumana diciendo: La universidad de Tucumán era una especie de isla donde se respiraba otro clima. Allí en contraposición con un clima de chatura cultural, se anunciaba un gran movimiento de renovación de las artes plásticas [...] Spilimbergo había anunciado la formación de la escuela de muralistas. Varios jóvenes [...] formamos un equipo de trabajo [...], y agrega que lo fundamental que transmitía Spilimbergo era «el ejercicio de la libertad del artista». La imagen de Spilimbergo fue, en este sentido, una especie de faro por su alto sentido ético y su postura comprometida con la realidad contemporánea. En otro plano, el encuentro con Lajos Szalay le permitió vincularse con otras experiencias referidas al dibujo y sus técnicas alternativas. La relación con Spilimbergo fue como un bajo continuo en estos años de formación y desarrollo temprano de Alonso. Año a año comenzaron a encontrarse Alonso, Spilimbergo, Berni, Gómez Cornet, Castagnino y algunos otros en Río Hondo para pasar unos días trabajando en contacto con la tierra y la gente del interior del país, contando además con la posibilidad de confrontar trabajos y prácticas. También a lo largo de 1961 compartieron Alonso y Spilimbergo encuentros en París.”

Con estos datos comenzamos a ser conscientes que el plan del 58 intentó llevar a cabo y sistematizar planteos aplicados por el proyecto tucumano y hoy veo que Eduardo Audivert (Rector Normalizador) y Alfredo Portillo (docente) habían sido parte de aquel proyecto en Tucumán como alumnos, en el momento que escribía estas ideas nos encontrábamos todos intentando hacer una Escuela Superior mejor, sin tener estos puntos en común a la vista.

Así también Leónidas Gambartes y Sesotris Vitullo siguiendo una reminiscencia indigenista con elementos simbólicos y abstractos. Todas estas propuestas hoy las veo como distintas vertientes de la búsqueda de una imagen argentina con metodologías Modernistas, lo que se había aplicado en Europa para fines del siglo XIX principios del XX A Gambartes y Vitullo los tomamos como referentes de ese nuevo lenguaje, sumando algunos elementos del simbolismo americano con estructuras poscubistas, llegando a la abstracción influenciados por una temática de las culturas originarias. No podemos dejar de nombrar el aporte a la escuela de Santa Fe del Catalán Planas Casas que incursionaba en estudios de teosofía y filosofía oriental, dando lugar a lo que se llamó Artistas del Litoral. En su estadía en Buenos Aires estaba ligado a Pompeyo Audibert y Sesotris Vitullo. Su sobrino Batlle Planas seguirá incursionando en esta investigación. Se podría investigar qué tipo de relación existió con Gambartes, ya que la serie Paranoica tienen similitudes de forma y composición.

Otro de los perfiles del arte urbano muy influenciado por las distintas corrientes del arte contemporáneo europeo, siguiendo las influencias políticas e ideológicas que llegaban por la inmigración a los centros más conglomerados, ciudades portuarias como Rosario y Buenos Aires, La Boca.

En la Boca, con la participación de Alfredo Lázzari un maestro de la pintura italiana representante de los Manchioli, se canaliza una necesidad de la comunidad inmigratoria creando un taller para enseñarles a los jóvenes. Por aquella época aparecen los Artistas del Pueblo con raigambre ideológica anarco-socialista en "El Cráter", con los artistas que ya nombramos, pudiendo agregar a Santiago Stagñaro y hasta el mismo Quinquela Martín, participe de la movida de la época y alumno de Lázzari.

Estos antecedentes darán lugar, con el tiempo, a una expresión de la metafísica representada en Lacámara, Diomedes, Pacenza, Daneri, Tiglio y March. Definen un desarrollo de una cultura urbana portuaria, con reminiscencias de la añorada Italia, con melancolía tanguera de un proletariado europeo que se incorpora al horizonte de la Pampa, habitada por criollos, gauchos, negros y por los de siempre, los originarios.

Más ligado a la pintura francesa lo encontramos a Miguel Ángel Victorica, aunque se afincó en el Puerto de La Boca, con las influencias del Maestro Eugene Carrière y de los artistas Nabis como: Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Paul Sérusier, promueve una poética distinta a la metafísica de Lacámara, con vuelo informal e inacabado, abriendo el juego a la sugerencia, evocando el misterio.

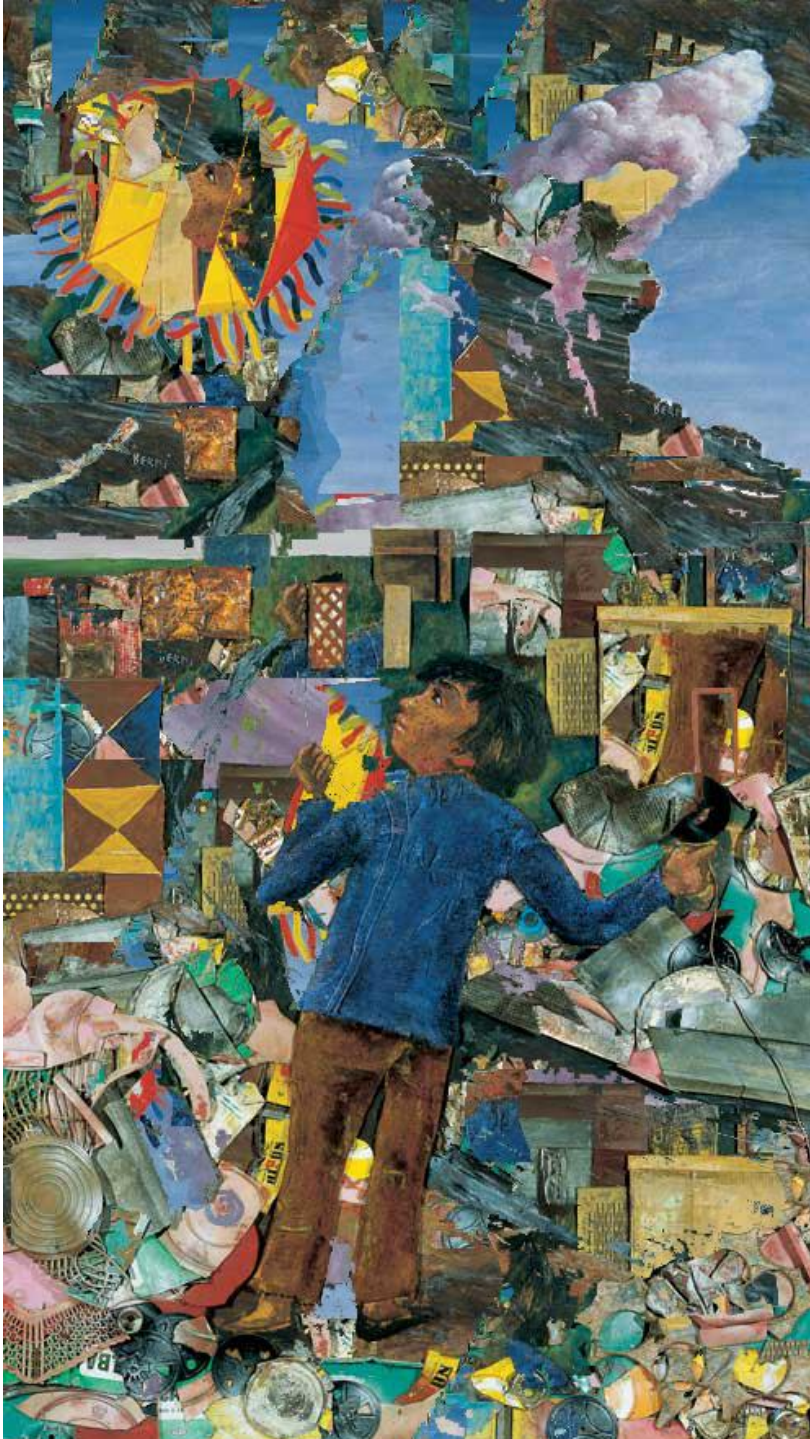
Puedo agregar que la falta de apoyo en el campo oficial a la propuesta que hacíamos en la década del 80, con raigambre nativa y un reconocimiento del Arte Originario denominado Americanista, tenía un antecedente como el que he descrito, con el fundamento muy fuerte de Ricardo Rojas, que nosotros ignorábamos. Esta propuesta podía ser asociada a planteos de una etapa nacionalista que se había alineado a los regímenes fascistas europeos. Los que al término de la Segunda Guerra Mundial fueron desmantelados.

Es interesante analizar que después de 50 años proponíamos un proyecto de búsqueda similar a la de Alfredo Guido en el mismo lugar, en la Escuela Superior de la Nación de Bellas Artes Ernesto de La Cárcova sin haber tenido el más mínimo conocimiento de lo que había pasado y lo más contradictorio, además del desconocimiento del arraigo conservador, creíamos que promovíamos una idea de izquierda. Aunque con una gran diferencia: la propuesta intentaba una toma de conciencia para recuperar la autoestima, horizontalizando el conocimiento, incorporando a los pueblos originarios y a la gente más humilde asentada en las villas miserias del país.

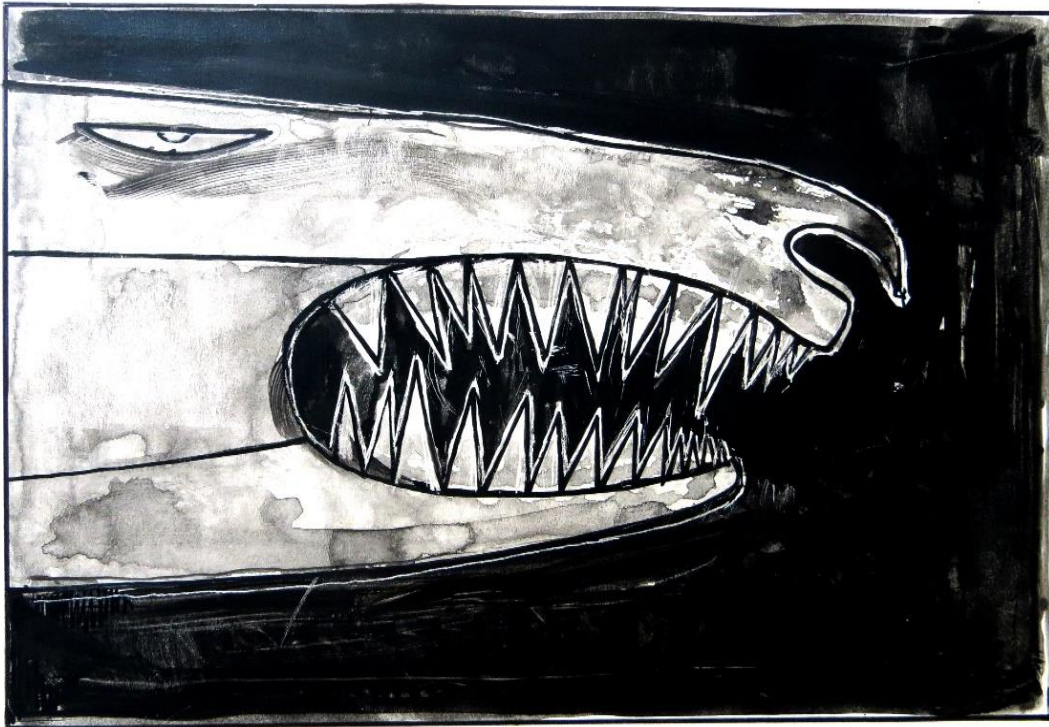
Seguramente la influencia de la Escuela de París estaba presente, sin ser conscientes que muchas de nuestras propuestas estaban ligadas y procedían de ella desde el Plan de estudios del 58, por haber participado en su realización Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Horacio Butler, Gastón Breyer, Oscar Capristo, Héctor Cartier, Adolfo de Ferrari, Germen Gelpi, Juan, Carlos Labourdette, Juan Mantovani, Antonio Sibellino, Víctor Rebuffo, Ernesto B. Rodríguez, Osvaldo Svanascini, y Miguel Ángel Elagarte, la mayoría de ellos partícipes directos de dicha Escuela. Habíamos recibido dos propuestas básicas que se bifurcaban al infinito por no tener claro desde donde partíamos y cuál eran los objetivos pretendidos, los que recién en nuestra generación comenzaban a complementarse buscando los puntos esenciales que nos unen como el medio de comunicación, el Lenguaje Plástico, el Lenguaje del Alma.

10 DÉCIMA PARTE

Juanito Laguna collage de Antonio Berni

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Galería de Arte es un lugar mágico, es una caja de resonancia, alcanza la importancia que tienen los teatros, para lograr esa interacción entre el actor en el escenario y público en la platea, se asemeja a la sala de cine, o a cualquier anfiteatro. No creo que, para acercar el arte al pueblo, el camino sea negar las galerías, ya que el clima y relación entre la obra y el espectador es imprescindible. La mayoría de los trabajos que se realizan en estos tiempos, se conciben en un espacio interior con luz artificial, consiguientemente ese trabajo expuesto en una plaza, sin el marco apropiado, es decir con uno opuesto al que estaba pensado, comienza a decrecer su valor. Si queremos exponer en plazas, los trabajos necesariamente tendrán que ser pensados en función de ese espacio. Lo que rodea o circunda el ambiente en que esté ubicada, todo esto, es lo que se denomina marco, influye y tiene que ser tenido en cuenta.

Negar a la galería de arte, como expresión popular, no es un criterio aceptable lo que habría que hacer es crear más en todos los lugares posibles, ampliaríamos así la capacidad de exponer, lo que implica un mayor acercamiento del espectador a este tipo de expresiones, por lo tanto, crecería el mercado en forma llamativa.

En cambio, para aquellos que quieran hacer obras de mayor envergadura, para expresarse en lugares abiertos con conceptos más ecologistas, tendrán que tener en cuenta lo dicho con anterioridad, porque el medio influye en la obra, como la obra en él. Todo tendrá que estar resuelto y elaborado para este lugar. Como se podrán dar cuenta, por querer hacer algo bien, con un sentido popular, terminamos enseñando mal, y aquí son válidas las dos acepciones del término.

La galería en sí, no es antipopular, lo que se podría criticar es la política utilizada por algunas galerías, o marchantes, que se dedican a un público reducido, no por su contenido plástico, sino por lo económico.

Es importante explicar aquí, que es ineludible el tema en la obra de arte, y de porqué se ha generalizado en este ambiente, la frase "EL ARTE, POR EL ARTE MISMO". ¿Será para evitar irritaciones en sus buenos clientes? La galería más jerarquizada, es la que tiene una cartera de clientes abultada y de buen poder adquisitivo, en este caso, lo cultural no importa tanto. Interesa que el pintor venda. Cuanto mayor vendedor, más circo, será mejor Artista, cuando es sabido que las cosas en el plano del arte, no son así.

La labor de un buen marchante, tendría que ser la de buscar constantemente nuevos pintores y reafirmar a los grandes maestros.

Deberíamos crear Centros Culturales donde lo que predomine sea el arte y no un afán de lucro.

El nivel plástico de la Argentina es muy bueno, pero lamentablemente las fundaciones, galerías y críticos continúan sin darse cuenta, por mantener una estructura dependiente. Este afán de creer en lo importado, es más que por mala fe, por no tener confianza en la cultura de su propio pueblo.

La crisis del arte, como la del mercado coincide con que la mayoría de los argentinos, no se sienten identificados con la pintura. Se culpa a un posible nivel cultural bajo, de la clase media adinerada, no le interesa el arte. Fue la que, en otro tiempo, industriales y profesionales, en un lapso corto de tiempo, dos décadas del 60 al 80, promovió las ventas de una obra con tinte social. No existe hoy una verdadera motivación, ni identificación con el arte que se realiza en la actualidad. Tiene cabida, en cambio, un tipo de pintura que se realizó durante 1880 a 1960, ya sea por el tema o por la forma en que estaban realizados y coincidían con el concepto cultural de la época, al que vulgarmente llamamos figurativo, con suma influencia europea. Luego le sigue la pintura con una fuerte influencia norteamericana, que seduce a nuestros pintores con falta de personalidad, (Inst. Di Tella y Cayc)

Este es el momento clave de pensar en nosotros y trabajar en relación directa a nuestros problemas y con nuevos lenguajes. La salida estará dada por la directa comprensión del pueblo.

Esto no es fácil y aún menos cuando los centros de poder ya mencionados, producen interferencias. ¿Se preguntarán por qué? Es muy difícil llegar a quienes con nuestra pintura actual representamos porque las galerías no son cedidas, sino alquiladas, ya que al no haber ventas los galeristas cubren sus ganancias con el alquiler del local, generalmente alto, a lo que debemos sumar

el costo de los marcos y catálogos; pero no termina allí si agregamos las notas en diarios y revistas. Ya esto corresponde al terreno de los críticos de arte, que no sobreviven de lo que les pagan en los medios gráficos, sino de lo que cobran de sus promocionados. Lo que sería interesante conocer es si el dinero es proporcional a la cantidad de adjetivos positivos que utilice. Ni hablar de las revistas especializadas en el tema que, cada nota se paga en relación al tamaño que ocupa. Como se ve, estos filtros hacen imposible la conexión entre la clase baja y sus representantes plásticos, únicamente por influjo divino y no por capacidad y trabajo.

Los concursos no siempre son tan limpios, a veces los jurados responden a determinadas tendencias que otorgan premios en forma parcializada o por estar ligados afectivamente al autor, sin importar el nivel de la obra. Esto también está regido por galerías o críticos, que en ese momento poseen el poder político, como en este tiempo es el caso de nuestro conocido Jorge Glusberg, quien, por sus contactos e influencias, tiene la posibilidad de armar y desarmar jurados, constituidos generalmente por arquitectos que saben muy poco del tema y como ejemplo podemos mencionar el concurso de murales realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Por todo esto no se puede decir que siempre llegan los mejores, en todas las épocas han quedado pintores en el anonimato y nuestro pueblo pierde este aporte cultural.

"Triste es reconocer que en sus principios el arte tuvo una legítima identidad, el hombre primevo pintaba y se identificaba con su pueblo. Hoy en día se rige por mercados extranjeros."

"Ya es el momento de replantearnos y revalorizar culturas que sabían lo que hacían, no como la nuestra que se mueve al compás de la moneda."

(Frase final del discurso del día 20 de junio de 1985 en la Esc. Sup. E. de la Cárcova.)

Me llama la atención con la seguridad que proponía ideas en mi juventud. Si bien sigo coincidiendo con lo esencial del escrito, creo que siempre nos protegió y guio la intuición. No está bien aceptar el fervor y las aseveraciones taxativas, casi soberbias, relacionadas con planteos de época. En principio no podemos afirmar cerrándonos en una postura como si fuéramos los dueños de la verdad, evidenciando inseguridad, sin habilitar la participación del que piense distinto. Por otro lado, cuando hablamos de un sector social, partidario o gremial, no debemos generalizar, porque si bien puede haber una dominante de pensamiento similar en ese sector, no todos sus participantes son lo mismo. Hoy en día, seguir con un discurso lineal y positivista como única alternativa, lo veo inmaduro. Por eso creo que es tan difícil lograr un consenso para modificar algunos errores que venimos arrastrando desde su conformación, los que pasan a ser casi patológicos, asumiéndolos como si fueran parte de nuestra personalidad.

Esta problemática me mantuvo preocupado por más de 40 años y justamente es porque se reiteran las crisis sin resolverse, por más que hayamos aclarado o alcanzado soluciones en lo particular. Buscamos una salida como sociedad sin aceptar que actuamos equivocadamente, negando los resultados obtenidos, sin analizar sus causas. Es como ir probando remedios sin saber cuál es la enfermedad y en él mientras tanto tomo tranquilizantes para bajar la ansiedad o para poder dormir, pero nunca nos hacemos cargo de las causas del problema.

Cuando hablo de Galerías, es evidente el impacto que hicieron en mí al ingresar por primera vez a una exposición de pinturas. Recuerdo bien, fue en Galería Lirolay en el tiempo que cursaba la Belgrano, como también Galería Van Riel en Florida, pasando por Plaza San Martín, Galería Velásquez, Galería del Retiro y por Suipacha Galería América. Pero luego en la Pueyrredón disfrutaba haciendo un recorrido por el circuito desde Retiro las Galerías: Palatina, Rubens, Praxis, Traba, El Mensaje.

Se podría describir desde un pensamiento de izquierda que era una mirada burguesa, pero el estímulo de disfrutar en estos espacios a tan grandes maestros motivó mi Amor por el Arte. No puedo dejar de recordar cuando me presentaron a Berni frente a la Galería América, donde se exponían obras de Spilimbergo, pero era común ver exposiciones de Xul Solar, Policastro, el mismo Antonio Berni en la Galería Velásquez o restaurando su mural de Galería Pacífico.

Otra de las consecuencias que nos dejó las dictaduras es la falta de participación ciudadana. La democracia tampoco hizo hincapié en esta debilidad, siendo una deuda que sigue abierta.

Es muy difícil lograr equipos de trabajo e involucramiento en los proyectos cuando la gente en su gran mayoría no sabe cuáles son sus potenciales y menos sus objetivos de vida, esperando que se los resuelva el Estado, el directivo de la institución en donde trabaja, el empresario o jefe a cargo.

Generalmente vemos el problema afuera de nosotros sin asumir las obligaciones, por lo tanto, buscamos como salida un líder carismático que nos salve siguiendo el instinto más primitivo de supervivencia, ponerse a disposición de otra persona para que nos resuelva el conflicto. Esta alternativa termina siendo dependiente, acrecentando el miedo, nos bloqueamos y volvemos a pedir ayuda entrando en un ciclo cerrado, además es más fácil echarle la culpa a otro cuando los objetivos no se cumplen.

El Arte, la plástica nos hace tomar conciencia que una obra si es sincera, puede llegar a lo profundo del ser humano y esto se da cuando participan nuestros potenciales en forma natural, más allá de las habilidades técnicas. La metodología parte debiendo asumir en qué punto de maduración nos encontramos, haciendo una toma de conciencia del conocimiento innato a desarrollar heredados o no, para poderlos diferenciar si son propios o incorporados aquellos que cargamos o arrastramos de traumas familiares o si fueron transferidos por políticas culturales o educativas, ideológicas, partidarias, o religiosas. Se hace difícil aseverar cuando el tema es tan complejo para sanar.

Con respecto a las críticas que le hacíamos al Di Tella o al Cayc, no quiero deslindar responsabilidades, pero recibimos y fuimos influenciados por el ala más conservadora de la Academia, con una mirada nacionalista que se contraponía a todo cambio que viniera de las vanguardias norteamericanas. Y los que veníamos del conurbano con una cultura general elemental, por no decir pobre, éramos más vulnerables a este discurso. Esto también nos daba lugar a que nos sintiéramos más cómodos atrincherándonos en los talleres donde la habilidad técnica compensaba la debilidad de ser conscientes de los contenidos aplicados, lo que confundíamos con teóricos o mejor dicho, intelectuales. Era una diferencia palpable en los estudiantes que proveníamos de la Escuela Manuel Belgrano por tener mejor formación de taller cuando ingresábamos al Profesorado de la Escuela Prilidiano Pueyrredón, al compararnos con los estudiantes del ciclo de Enlace, ya que nosotros ingresábamos con (4) cuatro años de taller siendo Maestros de Dibujo y ellos solo con (2) dos años. Se los notaba con un mejor rendimiento en las materias teóricas que prácticas. Por lo tanto, el taller nos daba la seguridad de haber elegido bien nuestra vocación, en Pintura, Grabado o Escultura ya que creíamos en la profundización del oficio.

Me acuerdo la desilusión que me ocasionó ver por primera vez un original de Magritte en el Museo Nacional de Bellas Artes, por entender que su resolución técnica era floja. Acostumbrado a ver las obras en reproducciones reducidas de impresiones gráficas en revistas, sin saber valorar el hecho creativo y revolucionario del mensaje. Hago hincapié en este punto para dejar claro desde donde mirábamos, veíamos lo que podíamos, por nuestras propias limitaciones y las que nos transferían los que nos enseñaban. Por suerte siempre existía alguien, como un ángel custodio, que nos hacía abrir los ojos.

Es por esta razón que generalmente descalificamos todo lo que no estaba expresado con los valores que dominábamos, sin poder analizar con mayor amplitud el campo expresivo con otros puntos de vista como podían ser los más informales o abstractos. Apoyados por prejuicios de inferioridad basado en chovinismos de una figuración escolarizada que se limitaba a si era arte foráneo o nacional. No podemos negar que mucho de estos miedos son justificados, cuando ayer los estados dominaban el mercado ideológicamente imponiendo una imagen y hoy ese mismo mercado al desaparecer los sponsors estatales solo exponen los que generen negocio, lo que vende. Pero igualmente nos tranquiliza que el verdadero Arte trasciende con el tiempo todas las fronteras de la mediocridad vigente.

Exponiendo otras contradicciones, los grupos más conservadores de la figuración nacional amparados en la reminiscencia del Arte Hispano o Neocolonial, no veían de buena forma el Arte de Culturas Originarias. Al hacer la propuesta de incorporarlas como Raíz Artística, nos miraban como traidores, descalificándola como inferior, como tampoco se avalaba desde una mirada urbana europea.

No éramos conscientes que estábamos en medio de una confrontación que no era propia de luchas históricas, ideológicas, políticas que se daban en las escuelas de arte, las que dominaba el ala más conservadora con un camuflaje de izquierda. Cuando intentábamos hacer algún cambio desde el interior de las instituciones, se bloqueaba reaccionariamente. Podríamos decir que el ala académica apoyada en un naturalismo europeo, aceptaba el desarrollo de una imagen del Hombre desde la representación figurativa, aproximándose a lo étnico o folclórico. Manteniendo estos criterios aparece la imagen de lo urbano con la problemática social y lo que planteábamos del modernismo de Rojas, Noé y Guido al incorporar una iconografía Neocolonial Hispánica, un Barroco con mano de obra indígena y con decoraciones de culturas originarias relacionadas con lo simbólico.

Quizás al escucharse, uno debería tener la capacidad de ver donde estuvo parado, analizar lo positivo del proceso y sus limitaciones, evaluar los cambios tecnológicos alcanzados en los últimos años y en los medios de

comunicación. Parecería que el escrito de 1986 parece anacrónico quedando ligado más al siglo XIX que al XX ni qué decir del XXI. Pero lamentablemente la Argentina en estos últimos 40 años su contexto social retrocedió tanto en lo educativo como en la gestión política, perdiendo claridad y desvaneciendo el proyecto de País.

A la distancia y después de muchos años de investigar, podríamos afirmar que dentro de la Academia se dieron desde principio de siglo XX pujas por la orientación del Sistema Educativo. Estaba claro en esa época que las escuelas marcaban el rumbo de los futuros artistas, por eso la importancia de coordinar sus Planes Pedagógicos y marcar los Objetivos. Esa puja estaba dada entre una Academia del Siglo XIX coordinada por algunos partícipes del Grupo Nexus, con el perfil de la Botica Europea, tomando como eje la imagen de una Identidad Nacional y se contraponía con la renovación de la generación que vivencio el Arte en el París de entre guerra.

Sintetizando, después del proyecto de Ernesto de La Cárcova, continua el perfil más conservador del Grupo Nexus, en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, al ser Rector Carlos Ripamonte, lo suceden Alfredo Guido y en la Escuela de Bellas Arte Prilidiano Pueyrredón estaba liderada por el Maestro Pío Collivadino y luego por Enrique de Larrañaga.

Esta mirada era contrapuesta por los Artistas de la Escuela de París, enmarcada en un posicionamiento de vanguardia tanto en lo académico como en lo ideológico. Podríamos decir que eran más cercanos a la propuesta que profesaba Ernesto de La Cárcova.

Sabemos que en Arte como en la Política, los encasillamientos son desacertados y subjetivos según desde donde se los mire. Pero puede ser una posibilidad para poder entender en esta tela de araña donde estamos atrapados, siendo tan complicado entenderlo cuando uno es parte.

Las crisis surgidas en Europa por las guerras del Siglo XX generan búsquedas de todo tipo, algunas introspectivas que se arrastraban desde un simbolismo esotérico del modernismo, llegando a investigar la espiritualidad y su relación con el arte abstracto asociadas al Arte de los pueblos originarios. La catarsis del expresionismo de posguerra experimentando canalizar estados de ánimo en forma natural, el psicoanálisis investigando el inconsciente, motivando al surrealismo con lo onírico, intentando dilucidar el mensaje de los sueños, son algunos de los temas que se envolvió el Arte, espejando plásticamente este proceso que buscaba tratar de entender a la humanidad desde todos sus perfiles.

Los dos talleres que más visitaron en París los artistas nacidos en Argentina fueron el de André Lothe, un Pos Cubismo y Otto Fritz, con una salida más

expresionista, intentando hacer un sincretismo, buscando metodologías que ayudaran a ordenar las experiencias que vivía esa vanguardia europea.

Por supuesto que todos los procesos generan sus consecuencias, pero no podemos cargar solo al pasado la responsabilidad de los que nos pasa hoy, más allá que uno estuviese o no de acuerdo con el perfil ideológico propuesto, pero la falta de entendimiento del tema nos hace responsables. En las generaciones que nos antecedieron existían grandes contradicciones, las que creo haber enumerado, pero por lo menos cada una de ellas estaban planteadas proponiendo una visión de Proyecto de País. A diferencia de aquella elite que a principio de siglo aplicaba el poder y se imponía, como la generación del 80 luego la del 30 y 40, con el peronismo hoy se hace más difícil llegar a un acuerdo, ya que la participación en las decisiones está dividida y creo que el método de imposición heredado no lo pudimos adaptar a un sistema democrático representativo, donde las minorías económicas mimetizadas en los partidos se impone sobre una gran mayoría marginada, aplicando el método vertical que critica.

Cada sector o partido político proponía en su plataforma los proyectos sustentados con ideas y convicciones respaldadas con el mérito del trabajo de varias generaciones. Hoy no interesan las ideas, ya que no existe credibilidad en quien las pueda llevar a la práctica. por lo tanto se opta en creer en las personas, no por estar convencidos de sus hechos, sino por la imagen que percibimos en forma virtual a través de los distintos medios de comunicación. Pero lo peor de esta propuesta es que terminamos eligiendo a lo menos malo, sin poder estar convencidos por el gran escepticismo que domina a la población después de tantas defraudaciones y fracasos.

*Desde que ingresé a la Educación Artística como estudiante, veo como existen apropiaciones, expropiaciones, desapropiaciones, intervenciones, normalizaciones de la herramienta Educativa Estatal, ya que la función que cumplía en otra época era la de promover el Arte para sensibilizar y elevar espiritualmente la cultura y la comunicación entre las personas en forma laica, la que fue siendo utilizada para la **construcción de una imagen de País**, instrumentando un relato en la difusión del discurso de estado, como eso hoy lo desarrolla la publicidad, la que está tercerizada y privatizada. El Arte para gran parte de la política ha dejado de ser ese lenguaje que dignificaba y espiritualizaba al ciudadano, pasando a ser un gasto sin sentido, salvo para el sector que lo ve todavía como una herramienta de adoctrinamiento o para el mercado como un gran negocio, proponiendo las Industrias Culturales.*

Los partidos políticos ya no saben ni están interesados en saber qué función cumple en la sociedad el Arte, por eso cada vez se invierte menos en su desarrollo y se desmantela la formación docente.

En los años de posguerra, cuando el mundo se lo reparten las potencias ganadoras, una parte importante del mercado del arte y el sector de la elite cultural giró hacia EEUU, dejando de lado Europa, París.

Aquí creo que se encuentra el meollo de la crisis, el cambio inicial con el plan del 58 como lo expliqué era desarrollado por una vanguardia que se había formado en París con un perfil marcado de izquierda y antiperonista, que proponía una mirada introspectiva, existencial ligada directamente a una Europa de posguerra, por eso todos los títulos otorgados por las escuelas estaban homologados en París, Madrid y Roma.

Necesitando la nueva elite una estrategia para fundamentar un cambio de eje dependiente de Estados Unidos, se comienza con una crítica interesada al no dominar el espacio, aprovechando e incentivando la pelea generacional e ideológica. Sin tener participación directa en la formación Académica y Docente, se difama y subestima por considerarla del pasado, obsoleta, sin poder dominar el Proyecto Educativo Estatal, ya que la docencia mantiene una formación con reminiscencias conservadoras tanto en la Belgrano como en la Pueyrredón. La participación de la elite en Argentina con un perfil pro norteamericana como símbolo de lo Nuevo, se inserta con mayor facilidad en el Área de Cultura desde los gobiernos de facto en Educación, la estructura burocrática, administrativa y gremial del Estado. Al haber dominado por años una formación europea, la intervención en un cambio sin el conocimiento adecuado desde el sector privado es muy difícil y por lo tanto se prefiere descalificar, ignorar o destruir. Sin tomar conciencia que habían dado a finales de los 50 a realizar esas bases a gente que provenía de una formación existencialista europea. El oficio fue asociado despectivamente con el realismo, sin tener en cuenta la discusión interna que existía con una mirada introspectiva, dos puntos de vista heredados de una raíz centro-europea. Tanto Europa como el resto del Mundo se dividían por las necesidades de dos potencias. La propuesta estaba dada, era imponer una imagen. Sin dar lugar a herramientas ni presupuesto para que la comunidad estudiantil y docente del Área Artística, que representa a gran parte de la sociedad haga su propia crítica y evaluación, gestando los cambios necesarios para desarrollar los temas que proponga una mayor participación social.

*Se utilizó siempre en Argentina la confrontación de las partes, sin darnos cuenta ya Hernández lo planteaba en el Martín Fierro “si se pelean los hermanos, los devoran los de afuera”, como lo dice también **La Tabla de la Ley en el Arte de la Guerra** por el chino **Sun Tzu**. Buscar una confrontación entre las generaciones con lo nacional o lo universal, la izquierda o la derecha, la figuración o la abstracción, simples pretextos para generar la división necesaria.*

Es interesante como se aprovecha en un gobierno Peronista, tocando estos puntos sensibles en nuestro inconsciente colectivo, la destrucción del sistema educativo y por ende la Educación Artística con la Ley Federal. En el caso de las Escuelas de Artes, la Pueyrredón y la Cárcova fueron desmanteladas desde adentro, en principio con las intervenciones y luego por un grupo político focalizado en la Universidad de La Plata, debilitando sus sistemas y metodologías, proponiendo un cambio, superponiendo a los profesorado en un Instituto Universitario Nacional de Arte, IUNA posteriormente Universidad de las Artes denominado UNA.

Aquí pude enumerar algunos de los fundamentos de porqué nos encontramos desorientados, por lo menos es lo que pude experimentar y analizar en estos años y es evidente que aquel muchacho que escribió este texto en 1986 intuía lo que se venía.

Si bien todos sabemos que una propuesta necesita de tiempo para que se proyecte y desarrolle, es muy difícil que con estos antecedentes una institución pueda crecer naturalmente, sigo viendo al Arte y su metodología pedagógica más cercana a los principios que planteaba Herbert Read, con una visión netamente humanística, desarrollando y profundizando todo el campo perceptivo y acompañando el proceso expresivo para fortalecer un reconocimiento más consciente de la realidad, tanto en el plano interno como externo del individuo, optimizando la comunicación con él mismo y con el medio.

Hoy los medios de comunicación y más en tiempo de pandemia, se han potenciado desarrollando al máximo la conexión virtual con distintos tipos de redes y plataformas obteniendo mayor información, lo que no asegura conocimiento para expresarnos y menos comunicarnos con mayor fluidez y libertad entre el emisor y el receptor perdiendo el contacto físico.

Deberíamos ubicarnos en tiempo y espacio, para la época que escribí esta monografía como un estudiante de Bellas Artes que contaba con sus materiales básicos, una valijita con pinceles y óleos, su paleta y espátulas, cartones y en el mejor de los casos alguna tela. Es increíble y muy difícil de entender los avances en los medios de comunicación desde la mirada y la tecnología de hoy.

Recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue como diseñador y dibujante y que para tener los elementos básicos necesarios para crear una pequeña agencia de publicidad se necesitaba de una inversión costosísima, en cambio hoy una sola computadora contiene todos esos elementos juntos y muchas veces ni se necesita una impresora porque el original está realizado en soporte digital en forma virtual.

Cuando hacíamos un original, como dibujantes o diseñadores, el dibujo o la pintura podía llevar días de realización para luego presentarlo sobre cartón y llevarlo hasta el lugar donde funcionaba la empresa.

Luego se fotografiaba, se pasaba a papel fotográfico de la medida requerida por el diseñador, ese diseño vuelto a fotografiar para pasarlo a película, el original en papel se ubicaba en una máquina enorme fotográfica llamada Repromaster, eso recién corregido pasaba a impresión que debía ser procesado y copiado a chapas para offset y era más complicado con una imagen a color ya que había que hacer un fotocromo y cada color debía tener su película, todo ese proceso hoy se puede hacer en casa, como las fotografías y los videos, todos procesos costosísimos que hoy los podemos resolver en forma personal y móvil.

Ni qué hablar de la comunicación, antes para recurrir a la información de buen material debíamos ir personalmente a las bibliotecas o a los museos, hoy lo podemos hacer directamente sentados cómodamente frente a la computadora o en cualquier teléfono. Es difícil tomar conciencia cuando ni en las películas de ciencia ficción veíamos lo que estamos naturalizando hoy.

Nadie podía haber pensado que iba a estar dando clases virtuales desde mi casa en medio de una pandemia, compartiendo imágenes o charlando con alumnos viéndonos por una pantalla utilizando Zoom, es algo extraordinario que era imposible de imaginar.

Cada uno de nosotros puede tener la posibilidad de publicar su obra y compartirla a miles de personas, cuando antes en una exposición se consideraba exitosa si convocábamos a 500 personas, de las cuales la mayoría eran conocidas.

Lo más cercano a esta revolución que estamos viviendo fue lo que se llamó "multimedia" donde convergían todos los medios de la época, como la exaltación que generaron los Videoclip, hoy totalmente integradas a la vida cotidiana.

Todo artista consagrado debía tener su libro publicado con tapas duras, hoy el estudiante de Arte tiene varias Páginas digitales donde comparte su trabajo por más flojo que sea.

Es imposible la comparación, lo mismo con la riqueza visual que emiten las pantallas tanto en formas como en color, con mayor definición, además la agilidad que puede generar un teléfono con cámara digital e internet.

Una persona hoy puede ingresar a cualquier museo desde su computadora o teléfono y ver el original de cerca mejor que si estuviésemos presencialmente. Pensar que nos conformábamos con una imagen de una impresión de un libro o de una revista y si era a color festejábamos.

Pero más allá de las herramientas o tecnologías que utilicemos para comunicarnos, la importancia se debe concentrar en el contenido, no deberíamos confundir información con conocimiento, hoy se ha avanzado en el acercamiento y la acumulación de información, pero es muy difícil clasificar y calificarla sin una buena formación dentro de ese universo. Se aceleraron todos los procesos, pero para elaborar esa información se necesita de tiempo y conocimiento que no se otorga para lograr una maduración correcta.

¿Cómo generar un contenido que esté en función de una necesidad personal, en un sistema que propone autómatas?

Ni que hablar de crear una obra artística, la aceleración artificial nos confunde con hacernos creer que lo bueno es la rapidez, la cantidad y lo prolijo, perdiendo la referencia esencial de su contenido, sin valorar el tiempo que necesita la maduración en todo proceso natural.

Seguimos proponiendo lo que ya vemos aplicado en la danza, en el teatro como en la música. Los grupos de artistas buscan en un coro como en una orquesta sinfónica, logran un orden basado en las leyes de la naturaleza, donde se complementan las distintas voces o instrumentos unidos por un bien superador, dando todos lo mejor de sí, conformando un sentido de unidad en equilibrio y armonía vital con el todo, alcanzando un Orden Natural. Cuando esto se logra trascendiendo lo ideológico, lo religioso, lo material, la Humanidad lo percibe como el lenguaje del Alma, llegando a ese Nivel Supremo, Esencial de la Obra de Arte, asociado a un plano Divino. Y este proceso es similar al utilizado por las Culturas Originarias en Comunión con la Naturaleza.

CONCLUSIÓN

En el escrito encontraremos ideas que fueron claves para la gestación de un proyecto que posteriormente desarrollaría en varias áreas, desde la necesidad de interpretar cuál es la identidad del Arte en Sudamérica, analizando su origen, que se profundiza en el trabajo titulado Pinturas Rupestres de Cerro Colorado, Córdoba, Argentina. Posteriormente intentando fundamentar lo que proponíamos, surge Arte Argentino Hoy de 1985/86, donde prevalece una mirada ideológica y luego cierra esta etapa, el trabajo Influencias del Arte Rupestre en la obra realizada hasta 1988, donde describo la investigación en la Escuela Superior E. de La Cárcova, la que en épocas de pandemia autoevaluó en un nuevo trabajo titulado “Búsqueda”, proponiendo ordenar como si fuese un árbol genealógico, el Lenguaje Plástico descubriendo las raíces de una Argentina tapada, olvidada y desorientada, haciendo un paralelismo en la historia política de la Argentina y su relación con el campo pedagógico de las Artes Plásticas. Visto a la distancia este escrito podría ser el prólogo de “Búsqueda” del 2021, ya que es una propuesta ideológica y social sobre la problemática del Arte y la Educación en la Argentina abrazando un criterio Humanístico.

La comunicación artística a través del Lenguaje Plástico nos enseña a tolerar que el mensaje siempre queda abierto, sugiriendo distintas lecturas. Existe una primera, donde el realizador está convencido que se expresa con una intensión, con un contenido claro, directo, pero posteriormente, al distanciarse de la obra esta primera lectura puede profundizarse cambiando su sentido. Ni qué hablar de la percepción del espectador, es muy popular escuchar que una imagen dice más que 1000 palabras, pero cada imagen puede ser interpretada según la subjetividad de cada individuo, aunque uno entienda que la comunicación se da en forma directa, consciente, clara, racional y concreta. Lo que podemos aportar a esta altura es que no actúa solamente la razón en este proceso, sino todo el campo perceptivo, ligado desde la intuición a una memoria actual y otra innata, a lo que C. G. Jung denomina Inconsciente Colectivo, esto explica su nivel de complejidad.

Esta metodología se genera en forma indirecta desde el misterio poético que nos inspira la sugerencia por intermedio de analogías, aflorando la intuición desde el inconsciente más profundo.

La tercera posibilidad es la que genera mayor inseguridad, al darse todas las complementaciones posibles de las distintas partes sin que uno domine la lectura final, ya que su significado queda abierto al espectador. Desde un punto taxativo que busca seguridad en el mensaje, el quedar abierto puede ser visto como un error. Desde el plano poético es un hallazgo, ya que abre la puerta a la diversidad de lecturas enriqueciendo la obra.

El lenguaje es tan rico que busca permanentemente el equilibrio y la armonía, intentando dar un sentido de unidad con visión de totalidad. Los hacedores tenemos la posibilidad de percibir con retroactividad estos cambios de lecturas al estar relejendo permanentemente, profundizado en un tiempo de maduración, el mensaje. Si la obra llega en forma directa a la mayoría de los espectadores, sin ser literal, habrá por delante una imagen arquetípica comunicándose desde el emisor al receptor, sin filtro racional, por intermedio del Inconsciente Colectivo.

No puedo dejar de hacer hincapié en que esta propuesta de autoevaluación fue escrita y motivada en un tiempo de pandemia, si se torna difícil hacer una revisión en tiempos normales por la vulnerabilidad que ocasiona la memoria emotiva, se hace más difícil mantener equilibrio e imparcialidad si nos encontramos inmersos en un tiempo donde predomina la inseguridad, la inestabilidad y las pérdidas, ocasionando crisis psicológicas por consecuencias de una enfermedad totalmente desconocida y un encierro obligatorio interminable.

En este contexto comencé a evaluar a un joven que buscaba certezas cuando no las encontraba en el sistema educativo del Arte.

Cómo hacer visible los que nos pasó y nos pasa, si una de las defensas instintivas que predomina para sobrevivir que es el olvido, olvidando rápidamente lo negativo y objetivar lo positivo. Este tomar conciencia de las consecuencias de la enfermedad del Covid se agrega a las incógnitas que estamos interesados en aclarar para visualizar y trascender lo vivido.

Cada persona y por lo tanto cada docente asumió esta responsabilidad como pudo, realizando una reconversión en soledad, en la mayoría de los casos sin herramientas idóneas y sin asesoramiento técnico. No estaba en mis planes hablar de este tema, pero creo que hace falta explicar cómo trabajamos y nos movemos los docentes y artistas en una Argentina convaleciente y temerosa.

La Pandemia agravó y expuso todas las debilidades humanitarias, sociales, sanitarias, educativas, económicas y políticas, a las que se les hizo frente con un extraordinario Potencial Humano Solidario, utilizando las herramientas que quedaban vivas de ese proyecto de País que siempre quisimos ser y que mantenemos como objetivo.

*La autoevaluación la podríamos asociar también al “**Jubileo**” cabalístico, ya que estoy además transitando mi último año en la educación formal pública antes de jubilarme. En la antigüedad, cuando se llegaba a cumplir 50 años de edad, se recomendaba hacer una revisión de la vida para perdonar y perdonarse asumiendo una etapa de maduración y sabiduría.*

No creo que este trabajo necesite de perdón, pero si es interesante analizar quién lo dice, desde dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué.

Me recuerdo como un joven temperamental y apasionado, abocado las 24 horas del día al trabajo, el estudio y la familia, focalizado a cumplir un sueño, creyendo que era posible. Nacido en el conurbano, en Ciudadela, viviendo en Barracas, Ciudad de Buenos Aires, recién casado con dos hijos, en una incipiente democracia, con un objetivo: ser un buen docente y artista plástico.

Este es el perfil del joven que intento evaluar con una metodología similar a la que aplico hoy, asesorando y acompañando artistas, con la posibilidad que me brinda una experiencia de más de 30 años en la investigación del Lenguaje Plástico y en la formación docente. Con la diferencia que en este caso es una autoevaluación de una monografía escrita en 1986, intentando analizar qué consecuencias y que aportes generaron aquellas ideas.

La monografía fue presentada para la materia Historia de la Cultura del Hombre, en el segundo año de la Escuela Superior de la Nación de Bellas Artes Ernesto de La Cárcova, en 1986. (En 1985 realizo la primera monografía, con la investigación en Pintura Rupestre de Cerro Colorado, Córdoba.) Estos temas surgieron tratando de cubrir necesidades ante la falta de respuesta que notábamos en la etapa de especialización artística.

Creía oportuno expresar un punto de vista que generalmente no era cubierto por la educación formal, revelando un momento de Buenos Aires muy particular en la carrera de Bellas Artes o Artes Visuales, que hoy después de casi cuarenta años, al tomar la distancia adecuada, podemos analizar como pensaba en la etapa de perfeccionamiento en Mural. Volviendo a la monografía, entiendo que los fallidos literarios le aportan cierta naturalidad y frescura al escrito. Con opiniones y aseveraciones de una proclama casi política e histórica, sin los fundamentos necesarios bibliográficos que aconsejaron y pidieron en tiempo y forma los docentes de Historia del Arte, pero a los que no conformamos, ya que entendíamos que esa vos no estaba respaldada por la lectura sobre el tema, sino por una experiencia directa.

Analizar como una educación que fue transmitida oralmente puede tener tantas o más interpretaciones que la escrita, con la diferencia que el sentido operativo fija el conocimiento desde el hacer. La experiencia directa confirma en la práctica si lo transmitido es acertado o no. Es interesante como la lectura del escrito revive ideas e imágenes olvidadas, como si fueran restos arqueológicos de estructuras de un proyecto de país que generación tras generación, cuando intentan reconstruirla, vuelven a resurgir los mismos errores, como si fuera la primera vez, por no tener registro de sus consecuencias, negando y tapando los errores.

Esta experiencia se ve muy bien reflejada en la película Queimada de 1969, dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada entre otros por Marlon Brando como William Walker.

Quizás este escrito pueda espejar el problema para poder descifrar qué trabó estas buenas intenciones, reflexionando y analizando las crisis que arrastramos por varias generaciones.

El escenario donde nos movemos es el que debemos asumir para cambiar, en principio la incomunicación generada por confrontaciones binarias, confundiendo la violencia verbal con una actitud vital.

Cuando hablamos del Lenguaje Plástico está ligado directamente a la toma de conciencia de la diversidad, basado en la mayor claridad que nos otorga el estudio del oficio artístico para profundizar tanto el campo perceptivo, sensitivo e intuitivo desde el Mundo Exterior del que somos parte, hasta la posibilidad de ese viaje introspectivo donde se expresa el inconsciente, trascendiendo el plano racional, haciéndonos tomar consciencia del sentido esencial del mensaje que proviene del Inconsciente Colectivo al que podríamos denominar Memoria Ancestral.

El Arte, entendemos que se ve involucrado y traspasado por las distintas ideologías políticas partidarias, mimetizándose el artista con la ideología política, utilizando la obra como herramienta publicitaria o de adoctrinamiento panfletario. Pero por más intención de maniatarlo, el Arte trasciende estas limitaciones como Lenguaje Esencial del Hombre.

En la monografía se percibe que se aplica todavía una metodología de confrontación por opuestos, tratando de hacer ver lo que negaba el Estado, marcando diferencias más que ideológicas, éticas, identificado por la Cultura y el Arte de los Pueblos Originarios. Habrá que analizar si este sentimiento era compasión o culpa por ser parte de una sociedad que habilitó esa degradación de un pueblo y no puede modificarlo, asumiendo el temor a tener el mismo destino como consecuencias de estas políticas neocoloniales existentes.

*Perdidos y arrastrados en este fango,
cargando prejuicios e inseguridades,
crecimos inmersos en una alternancia
de bandos opuestos, que son lo mismo,
cada uno dice saber qué hacer,
convenciéndonos con un
“Síganme que no los voy a defraudar”
cayendo en fraude tras fraude.*

*Circo con clima tanguero
payasos victimizándose
de causas desconocidas,
sin un proyecto ni objetivos claros,
nos contagian su patología,
sin asumir un síndrome apocalíptico
destruyen todo lo que tocan,
sin hacerse cargo,
crean un clima de pelea
discusión permanente,
para esconderse en el relato.
El sentido común ha desaparecido,
fue aniquilado.
Qué suerte, existe esperanza
nacen niños que no fueron adoctrinados.*

*Lo peor de todo,
no es este párrafo sacado de una novela de terror,
sino acostumbrarnos y creer
que el mal trato y la agresión cotidiana
son naturales.*

Los proyectos estatales en Sudamérica, con perfiles doctrinarios consolidados desde principio de siglo XX alineados al eje fascista o nazi, fueron desmantelados pos segunda guerra mundial por intereses geopolíticos económicos de los países triunfantes, manteniendo las mismas reminiscencias coloniales. Cada Superpotencia fue apropiándose de las áreas que creían de su órbita de poder, autodenominándolos a sus socios países libres, creado una nueva conformación mundial bipolar, EE.UU. por un lado y la Unión Soviética por otro, triunfantes ante el Nazismo. Lo que dio como consecuencias trasladar a nuestro territorio el conflicto desencadenado en Europa por la Guerra Fría entre las potencias ganadoras, identificando a las personas por su manera de pensar como enemigo amigo según la cercanía a estos ejes ideológicos.

En Estados Unidos se crea una metodología de persecución anticomunista denominada macartismo, llevando el nombre de quién la puso en práctica el senador Joseph McCarthy. En la Argentina los partidos políticos opositores al peronismo, como también la iglesia, además podríamos involucrar a militares y al capital económico, después de la posguerra se alían con Estados Unidos, en su mayoría por ser antifascistas. La gran contradicción que genera la guerra fría contra Rusia que muchos de los pensadores de izquierda que apoyaron el golpe de estado al gobierno

Peronista terminaron siendo perseguidos por las distintas dictaduras militares, aliadas al eje norteamericano hasta llegar al golpe de 1976. Toda persona que pensara distinto al régimen militar pasaba a ser peligrosa, con persecución, desaparición y muerte. El pensamiento de izquierda, fue denominando como Rojos, Marxistas o Comunistas, en esta calificación caían también radicales, socialistas, anarquistas que contradictoriamente habían habilitado la caída de Perón. Esa derecha Nacionalista conservadora que había actuado dentro del peronismo que era anticomunista, vuelve a mimetizarse asociándose al eje norteamericano (Imperialismo Capitalista) generalmente ligada al catolicismo, en su mayoría conservadores que decían ser liberales. Otra de las tantas contradicciones que quedan tapadas en nuestra historia, la que intentamos explicar, pero son muy difíciles de entender desde un punto de vista ideológico. Estas sociedades que se crean con una necesidad coyuntural, cambian según la necesidad del “Poder”, que utiliza estas rivalidades internas para enfrentarlas con beneficio propio, lo que hasta ayer era un aliado leal deja de serlo. Los partidos que se habían aliado con los militares para derrocar al peronismo, al que se lo combatía por estar ligado ideológicamente al fascismo, ahora se los veía como enemigos. Aunque no lo podamos creer y suene tan obvio, el Mundo después de la guerra se dividió en dos partes, haciéndonos creer que era un problema de buenos o malos, de amigos o enemigos, de Dios o el diablo, repitiendo una confrontación por opuestos, de la que es muy difícil salir.

*El “Poder” está más allá de problemas ideológicos, se mimetiza según las conveniencias de la época, puede enfrentarse a problemas sociales, ideológicos o religiosos asumiéndolos como simples identificaciones de bandos, el valor de la palabra ya no interesa, puede estar de un lado o del otro, su identidad cambia para saciar sus necesidades básicas, por lo tanto, puede ser estatal o liberal, republicano o monárquico, religioso o ateo, según le convenga. **“Divide y reinarás”***

Siguiendo este precepto tan descriptivo quería que leyeran algo más antiguo, todavía no conocía en aquella época estos conceptos básicos del “Arte de la Guerra” que me parecen muy actuales.

***La Tabla de la Ley en el Arte de la Guerra**, revelada hace más de 2500 años por el chino **Sun Tzu**, En este caso postula 13 mandamientos destinados a dominar al enemigo:*

1. Desacreditar el bien.

Pérdida de valores éticos y morales con respecto a la convivencia humana, se habilita el todo vale sin prever consecuencias hasta la destrucción del ser humano

- 2. *Comprometer a los jefes o líderes.***
Se involucra en la corrupción del todo vale a los que lideran la sociedad, perdiendo la sociedad las referencias naturales a seguir.
- 3. *Quebranta su fe, libéralos al desdén.***
Cuando estos líderes naturales ingresan en el sistema de privilegios de la corrupción quedan automáticamente dependientes y atrapados guiando al mismo destino a sus seguidores
- 4. *Utiliza a los hombres más viles.***
Para coordinar siguiendo esta metodología hay que dejar llegar al mando supremo a los más corruptos y sónicos.
- 5. *Desorganiza a las autoridades.***
Romper todo sistema de organización contraponiendo los liderazgos.
- 6. *Siembra la discordia entre los ciudadanos.***
Motivar la protesta y el desorden de todos los sectores posibles a la vez, creando el mayor descontento social, logrando un caos general.
- 7. *Excita los jóvenes contra los viejos.***
Promover el enfrentamiento generacional, todos contra todos, los “viejos son los culpables de la situación actual, los jóvenes no saben nada”.
- 8. *Ridiculiza las tradiciones.***
Siguiendo con el punto anterior al ridiculizar a los viejos sin darnos cuenta se descalifica al pasado, a las tradiciones perdiendo referencia de dónde venimos y porque actuamos de esa forma.
- 9. *Perturba los aprovisionamientos.***
En toda crisis social y políticas las consecuencias son económicas por no poder mantener un sistema de producción normal lo que genera un desabastecimiento de todo tipo.
- 10. *Haz escuchar música lasciva.***
En oriente se entiende que la música es el lenguaje del alma y al escuchar permanentemente disonancias uno entra en crisis sin tomar conciencia de la causa.

11. Desparrama la lujuria.

El desorden se socializa, la falta de valores morales y éticos que se propuso para las autoridades, se lo habilita a nivel general a toda la población facilitando la droga y la prostitución.

12. Corrompe con dinero.

Hay muchas formas de comprar a la gente, pero una de ellas hoy son los subsidios en lugar de ganarse su sustento dignamente, se transforma en un ser dependiente del estado que pide dádivas.

13. Ten información.

En la época de la revolución informática este es uno de los puntos que se han desarrollado con mayor precisión a través de las redes donde se puede acceder a todo tipo de seguimiento personalizado a nivel global como no se había registrado antes.

Sun Tzu agrega: “Solo hay un modo de vencer definitivamente al enemigo y es obteniendo la rendición voluntaria. Esto solo es posible cuando uno mismo representa una causa justa, que permite emprender la Senda Real de la Ley Moral, para establecer y mantener una Nación en la Tierra.”

Llama la atención qué cerca estamos de haber cumplido con todos estos mandamientos requeridos para vencernos a nosotros mismos, sin ver un enemigo externo próximo.

Resultado obtenido por haber caído en una cultura de Confrontación.

Para ese poder abstracto la clave pasa por la información, estando atento a lo que sucede en todas las áreas, en particular a lo que pueda modificar el dominio establecido, bloqueando antes que suceda cualquier hecho.

*“El «gatopardismo» o lo «lampedusiano» es, en ciencias políticas, el «**cambiar todo para que nada cambie**», paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)”*

Esta versión paranoica de la política muchas veces se transforma en una patología esquizofrénica, por no poder identificar al enemigo ni ver cuáles son las causas de nuestros errores, por la velocidad en que suceden los hechos, imposibilitando cualquier proceso de toma de consciencia.

Existen antecedentes coloniales que heredamos de los servicios secretos de inteligencia británica para proteger sus intereses en sus colonias.

Siguen con estos antecedentes metodológicos la CIA y La KGB infiltrando a vanguardias revolucionarias que funcionaban como Logias Secretas en las que los artistas también fueron partícipes, ya que eran iniciados en un lenguaje simbólico llamado de masas como libres albañiles en la construcción de una nueva Nación.

Un ejemplo, la participación de Graciano Mendilaharsu y Francisco Caferatta en la Revolución del Parque 1890 con un triste final.

Este proceso por miedo a perder el control, se hace más peligroso cuando se lo confronta con agresividad, lo que se denomina popularmente a la fuerza, sin poder interpretar las causas que nos llevaron a tal situación, muchas veces manipuladas por el mismo poder, agravando el conflicto hasta diabolizar y victimizar las partes. La Semana Trágica, luego la Década Infame 1930, posteriormente la autollamada Revolución Libertadora o Revolución Fusiladora de líderes peronistas en el derrocamiento ocasionado por la dictadura Militar en 1955.

En medio de toda crisis, el campo popular intenta ser reconocido y su accionar puede ser fluctuante para ser incorporado en principio al sistema económico y político sin tener en cuenta que la mayoría de las veces su participación es incorporada por el propio poder como mano de obra para confrontar con el nuevo rival que aparece. Por lo tanto, es descartado cuando ya no sirve.

Primero, las grandes inmigraciones de una población obrera y campesina europea que fueron convocadas al país con la esperanza que brinda el Nuevo Proyecto, siendo distribuidos estratégicamente en distintas áreas de explotación económicas agroexportadoras afincándose y creciendo en el ascenso social y luego, lo que se dio en los últimos años, la emigración del interior del país o de países limítrofes de personas que buscan una salida laboral, siendo incorporados como mano de obra barata en la construcción y servicios, aprovechándolos además políticamente como equilibrio de fuerzas, ya que la población obrera de origen europeo, con un estándar económico y cultural bueno, es considerada clase media y pretende otro tipo de representación partidaria por sentirse integrada al lugar y estar capacitada. Exigiendo una mayor participación en los cambios y derechos que los partidos populares de principio de siglo XX como el Radicalismo y el Socialismo no brindan, ante esta exigencia surge una nueva representación política mayoritaria de la sociedad, el Peronismo aprovechando estratégicamente a la pobreza del interior del país convocándolas a las grandes Capitales y a la Provincia de Buenos Aires, como mano de obra para una Industria incipiente, Juan D. Perón supo

canalizar estas necesidades básicas involucrando y equiparando las diferencias sociales que mantenían los partidos históricos y conservadores, pasando a ser la primera mayoría. Como en un gran calidoscopio que gira, donde las piezas van cambiando y modificando las formas anteriores, así se adapta la sociedad, buscando una representación y el poder verdadero mimetizándose por detrás.

Es en momentos críticos cuando las sociedades comienzan a preocuparse por la organización y su representación de gobierno, pero generalmente es un pequeño sector el que está informado, con capacidad e “inteligencia” para hacerse cargo.

La mayoría de la gente está involucrada en el conflicto cotidiano, del día a día y no tiene tiempo para dedicarse “a la política”, no todo el mundo está preparado, por eso elige una representación en la persona de confianza más cercana, creyendo en su palabra, porque cumple lo que dice y está ligada a valores éticos y morales. Por supuesto que desde que el Hombre es Hombre, existe la corrupción y la demagogia. No es nuevo, los romanos hablaban de “Pan y Circo”. Traducido, hoy sería planes y espectáculos populares gratuitos.

Pero si nos faltaba un gran cambio para desorientarnos todavía más en este fin de siglo XX, es la aparición de los medios de comunicación y la revolución informática, siendo las redes sociales el eje donde se construye un relato virtual, ya no hacen falta ni los hechos, ni la verdad, triunfa la repetición en la pantalla de una información, es cuando la palabra y la imagen se sobrevalora, pero a la vez se devalúa exactamente igual que el dinero en hiperinflación. Si antes era difícil la toma de conciencia sobre el verdadero poder, ahora se conflictúa todavía más en este Mundo Artificial y Virtual, al alejarnos cada vez más de la verdadera naturaleza de los hechos.

Me interesa continuar con esta versión apocalíptica de la Argentina, no para victimizarme sino para recordar en qué clima escribí la monografía, veníamos de un tiempo de represión sistemática, con desaparición de personas, además para tapar ese desastre y la crisis económica, el gobierno de facto inventó una guerra sin sentido con Inglaterra por la recuperación de Malvinas, con la consecuencia de una derrota que profundizó la crisis social, lo que dio lugar a un desmantelamiento del aparato productivo y de empresas estatales para reducir el déficit que las mismas políticas crearon, por supuesto se nacionalizan las deudas de capitales privados, creando un endeudamiento mayor, pedido de créditos a tasas usurarias, que

profundizan la crisis pauperizando la situación social la que continua hasta nuestros días. La derrota en la Guerra y la profundización de la crisis aceleró la vuelta a la democracia. A todas estas aberraciones la democracia primero las dejó ver, ya que mucha gente las ignoraba e intentó hacer justicia sin el poder necesario, el que fue debilitado cada vez más económicamente. Creímos con ingenuidad que el sistema nos habilitaba los cambios y compramos los eslóganes de la época, que con la democracia se come, se educa, se trabaja y se logran todos nuestros anhelos.

Todavía no habíamos vivido la debacle económica, creando una hiperinflación que se llevó puesto al gobierno de Dr. Raúl Alfonsín lo que ocasionó falta de poder de compra de la moneda, desocupación y saqueos.

Esta crisis se mantuvo por varios años, lo que dio lugar a malvender todas las Empresas Estatales que proveían de recursos para una estrategia de soberanía hasta llegar al plan de convertibilidad del famoso un peso = un dólar, todo desarrollado en el gobierno Peronista de Carlos Saúl Menem. En esta etapa creció la desocupación, nuestros sueldos estuvieron congelados durante varios años, una inflación baja pero permanente fue dilapidando nuestro poder adquisitivo.

Creíamos que podíamos cambiar las cosas sin saber que lo peor todavía no había pasado y que como dice Carlos Fuentes “Los escritores, la mayoría de las veces con nuestras narraciones intentamos exorcizar las crisis sucesivas, pero terminamos siendo vistos como Profetas. Como si al ponerlas a la luz, por contarlas, por haberlas expuesto, se podrían entender y cambiar, pero en cambio somos vistos como adivinos.”

Lo que fuimos confirmando en estos años, que esa falta de proyecto de País con una debilitación del Estado, con confrontaciones permanentes fueron las causantes, desarticulando el tejido social, aquel que en los 80 intentábamos reconstruir y fortalecer. Por lo tanto, veíamos que estábamos acertados e insistimos en la propuesta de integración.

Muchas veces se discute si existe o no un proyecto de País, pero la confrontación es parte esencial de uno y opera magistralmente para los que lo llevan a cabo generen el empobrecimiento de la gente hasta la marginalidad de la sociedad. Lo que se daba en gran parte de Latinoamérica lo veíamos como algo improbable, que no se podía dar aquí, cuando ya está instalado en Argentina en forma alarmante.

La persona marginada es automáticamente invisibilizada sin asumir la sociedad en su conjunto una política pública o alternativa de cambio como

respuesta a esta catástrofe social, creando los medios necesarios para generar Trabajo, Salud y Educación asumiendo de esta forma que mientras haya hermanos en dificultades de lograr los derechos básicos de una sociedad sana, seguiremos en esta decadencia. Unos porque no saben modificar su situación y otros porque no les interesa, traban cualquier cambio que modifique su status quo.

Ante estas situaciones críticas, aparecen líderes naturales innatos que se hacen cargo de la representación para lograr estas necesidades básicas, respondiendo y haciendo valer sus derechos y los de los demás, apoyados por la fuerza de la movilidad y la cantidad, intentando hacerse ver de cualquier modo y ante la negación, promoviendo el resentimiento.

Este método es avalado por un sector de desocupados denominados piqueteros (por la forma de protestar), a lo que se suma la proliferación de marginados que crece todos los días por el desmantelamiento del aparato productivo, multiplicando la cantidad niños que no conocen la cultura del trabajo formal a través de sus padres ni una educación digna.

Esta estrategia de confrontación al sistema, con dirigentes cuya metodología es presionar a través de la victimización de la pobreza siendo encausada en tomas, saqueos y cortes de ruta, logrando que la protesta vaya perdiendo fuerza al dilatarse en el tiempo y perdiendo el respaldo de la sociedad por el miedo al descontrol, logrando en el mejor de los casos un subsidio con dinero del estado, lo que termina siendo su propio techo, creando la cuarta generación de personas que no conocen un trabajo formal, viviendo de las migajas que le brinda un gobierno famélico, sin una buena educación ni salud, acorralados en villas miserias, sin urbanización ni proyectos esperanzadores, donde crece el narcotráfico.

*Nos encontramos ante una Noche Negra con las dificultades de ser liderados por una clase política que no encuentra el rumbo, sigue pactando, haciendo parches para no perder su lugar dentro de un sistema decadente, sin valores éticos ni morales, sigue marcando un rumbo decadente, como lo proponía **Sun Tzu**. Por otro lado, una elite económica y cultural con rezagos de una herencia colonialista que no puede implementar políticas con sentido de integración y menos buscando un equilibrio en la sociedad, ya que fue formado para imponer una sola forma de ver, profundizando la confrontación que tapa el saqueo.*

Aquí vemos como se crea esta confrontación en una sociedad en estado de desintegración, intentando cada uno por su parte imponerse, negando al otro, creando lo que se denominó la grieta, por opuestos, sin poder clarificar sus causas y sin alcanzar un objetivo en común.

“Todos revolcados en el Mismo Fango”

Si asumiéramos que somos parte de este planeta Tierra, quizás esa frase tendría otro significado, “el ser parte” como nos enseñan las culturas originarias, podría hacernos tomar conciencia y darnos el tamaño proporcional justo con la Pacha Mama, la Madre Tierra, ese ser divino que nos provee, protege y alimenta sin pedir nada a cambio y nuestra ignorancia hace todo lo posible para debilitarla y contaminarla, basada en una filosofía de vida consumista, racional y materialista.

Involucrados en una pelea de autodestrucción, sin darnos cuenta que los opuestos por más extremos que sean son parte de esa misma realidad, si pudiéramos tomar conciencia que esa diferencia que nos divide es la clave de la complementación que proponen las Artes Plásticas para lograr una obra con la mayor riqueza desde la diversidad que bella sociedad lograríamos.

Inmersos en un sistema binario por opuestos, basados en contenidos de una posrevolución industrial, con proyectos eclécticos de un modernismo de principio de siglo XX, incorporando vertientes nacionalistas doctrinarias, hoy apoyadas por sindicatos famélicos, de afiliados con dirigentes gremiales que combaten al capital para cobrar coimas, confundiendo al pequeño empresario por tenerlo cerca con el imperialismo capitalista o un chacarero con un latifundista, son consecuencia que ayudan a la destrucción del aparato productivo.

Un sector minoritario de clase media progresista que se quedó en los setenta con la herencia de una izquierda revolucionaria pos cubana.

Podríamos decir que existe otro sector fluctuante que quiere vivir en paz sin pertenecer a ningún grupo, sin tener un proyecto en que se identifiquen.

Viéndonos todos involucrados en una situación de decadencia permanente sin tocar fondo. Por eso cuando se dice que no hay Proyecto de País, podríamos decir que existe uno que es el que perdura, el de frenar todo tipo de crecimiento, proponiendo una confrontación permanente, viendo al que piensa distinto como enemigo, bloqueando todo tipo de posibilidad de un entendimiento para beneficio de la comunidad.

Las preguntas que nos hacíamos como generación que apostaba a vivir en democracia y que la mayoría de jóvenes en la actualidad todavía se hacen: ¿Cuál es el Proyecto de Nación?, ¿Cuáles son los puntos esenciales que compartimos y nos constituyen? ¿Cuál sería esa identidad? ¿Cuál es la Imagen que lo Identifica?, generalmente confundimos Identificación con

Identidad. Estos dilemas existenciales todavía se mantienen abiertos en el debate ya que no fueron resueltos al no encontrar salida, porque la metodología aplicada es la confrontación de opuestos, profundizando las crisis sociales, políticas y económicas.

Estas problemáticas son parte del conflicto ideológico y metodológico que se filtra e involucra en nuestra Área Artística, el creer que por confrontación y dominio del opuesto o por abolición a lo diferente vamos a lograr un sentido de unidad, es el mayor error, aplicar una filosofía de antinomias, como las que supimos tener en las Artes, Teóricos o Prácticos, Figurativos o Abstractos, Racionales o Intuitivos nos mantiene entretenidos en una decadencia sin piso.

Entiendo que por querer aclarar el pensamiento de aquel muchacho que fui, me veo envuelto nuevamente en intentar explicar una problemática ideológica que arrastramos por décadas sin resolver.

Creo que el error es no aplicar lo que nos enseñaron los mayores, esos Grandes Maestros, que lo ideológico debe estar a disposición de lo ético y moral de la sociedad, utilizando una de las herramientas más antiguas del Arte. Cuando hayamos madurado, buscaremos el sentido de la unidad de todas las partes, teniendo una visión del Todo, respetando la diversidad, asumiendo esa riqueza en equilibrio y armonía, conformando una unidad con la totalidad, utilizando la complementación, como cuando pintamos por contraste simultáneo de valores, temperaturas, texturas y colores, con pasajes por analogías, como tantas otras herramientas que nos pone a disposición el Lenguaje Plástico.

Qué bello sería si pudiéramos aplicar esta metodología en la obra cotidiana, conformando una sociedad equilibrada desde la sanidad física, mental y espiritual para concretar los objetivos que tanto anhelamos.

Se preguntarán ¿Por qué no pudimos? ¿qué nos pasó?

Es por esta razón, que me interesa compartir la monografía del año 1985/86, la que merece mantenerse sin correcciones, como un documento de época, donde encontraremos la esencia de un proyecto que desarrollamos posteriormente en varias áreas, durante más de 10 años con el leitmotiv Búsqueda, la búsqueda del origen del Arte Argentino.

Este trabajo espeja los conflictos que arrastra la sociedad argentina y los propios, con la problemática del arraigo y desarraigo relacionado con la identidad, esforzándose en la construcción de una imagen en donde se vea identificada la Nueva Argentina.

Paralelamente a este trabajo realicé otra autoevaluación donde profundizo el análisis en forma práctica tomando la monografía realizada también en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de La Cárcova, titulada "Influencia e inspiraciones de la Pintura Rupestre" 1984/1987 donde proponía dejar el relato de la victimización y el apocalipsis de los pueblos originarios para abocarnos al Lenguaje Plástico, estudiando especialmente la pintura como antecedente o nutriente de la cultura de la Argentina.

A este material lo continúo con un método similar, analizando obra hasta el año 1997 donde creo que cierra esta etapa o proyecto llamado "Búsqueda", un año después de la Muestra en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, de Luján-1996 con la presencia y presentación del Dr. Alberto Rex González.

Proponíamos algo muy básico pero clave: incorporar a la Historia oficial las distintas Culturas e Historias de los Pueblos Originarios que habitaron este suelo antes de la creación de la Argentina, asimilando todos los cambios que una medida como esta genera. Entendíamos que creando las herramientas necesarias para que cada Pueblo pueda reconstruir su pasado y consolidarlo en este presente, era una buena alternativa para sanar tanto abandono, negación y muerte. Entendíamos que todas las partes eran claves para desarrollar la verdadera integración de una sociedad pluricultural.

Este repaso me brinda la posibilidad de observar cómo se mantienen latentes estas ideas en el pensamiento colectivo de un porcentaje alto de argentinos, aplicando viejas recetas que dieron como resultado consecuencias negativas. Pero los líderes se empeñan a repetir sin analizar las causas que generaron estos fracasos, excusándose en el destino, en la mala suerte, siempre las culpas son de los otros, sin asumirlas como propias, difícilmente podremos evaluar equilibradamente una salida al problema. Creo que el error consiste en confundir lo esencial con lo superficial, la identidad con la identificación y además no saber diferenciar lo propio, confundiendo aquellas problemáticas personales con las del proyecto político del Estado vigente. Podríamos acercarnos a una toma de consciencia si pudiésemos ver de frente por donde vamos y a la vez, como en un espejo retrovisor, aquel punto de partida de la historia transitada desde donde surgen las crisis, asumiendo el pasado.

¿A qué se deberá la Ceguera? ¿Qué ocasionó esta amnesia? ¿Qué es lo que dejamos atrás? ¿Por qué? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo? ¿Quién puede seguir con esta desorientación? ¿Encerrarse o acelerar por miedo? Chocando con la realidad. ¿Cómo evitarlo?

Serían algunas de las preguntas claves para aclarar o resolver esta encrucijada en donde estamos envueltos, pero contradictoriamente es común escuchar con soberbia: “nosotros no tenemos espejo retrovisor”. Esta analogía automovilística asociada a tomar la historia como hechos reflejados, poniéndolos por delante de nosotros y comparándolos con la realidad que vivimos, nos daría la posibilidad de obtener una vista panorámica para analizar causas, asumiendo y modificando aquello que no funciona. Sin caer en las viejas recetas que repetimos en forma refleja, cerrando los ojos o distrayéndonos mirando para otro lado, evadiendo la responsabilidad de asumir la realidad, como si fuéramos adictos que niegan lo obvio, proponiendo consumir más de lo mismo para que desaparezca el ahogo que generó la crisis, pero manteniendo la causa.

Algo similar, nos propone la política con ideas o recetas fallidas que acrecientan el conflicto, sin contextualizar esos errores con el pasado. Vivimos en una coyuntura superficial a las apuradas, sin un proyecto de País de largo ni de mediano plazo, donde la pobreza y la marginalidad se incrementa al ser ignoradas. Esta mediocridad vigente, desestima a la gente idónea y honesta por verlos como competencia que puede limitar su carrera política, la que está preparada con experiencia en temas claves para llevar a cabo los cambios necesarios del sistema.

Esta crítica, alertando sobre malos entendidos, la podemos hacer ya que desarrollamos proyectos que intentaban materializar planteos de un ordenamiento cultural y educativo donde debían participar los pueblos originarios desde la necesidad de un inconsciente colectivo de la sociedad del que fuimos permeables desde el campo intuitivo, creyendo que ese era el momento para materializarlos.

Esta propuesta generaba una desconfianza a los seguidores de políticas oficiales, abortándolas o censurando cualquier idea que reivindicuen sectores minoritarios o marginados de la sociedad.

La censura del pasado beneficiaba a que se vieran las ideas de Ricardo Rojas en “Eurindia” como un tabú, haciéndolas parecer como la revelación de un secreto del pasado. Como las propuestas más cercanas en el tiempo de “América Profunda” de Rodolfo Kusch, un filósofo que se preocupó e investigó temas de las entrañas de la Argentina, que a nosotros nos interesaban, pero habían sido ocultados. Gracias a Florencia Kusch que al verme interesado en el tema puedo descubrir otras facetas de su padre. Por lo tanto, por miedo o prejuicio se frenaba un proceso natural de la sociedad.

Como generación creímos que era el momento oportuno para darle vida nuevamente a esas investigaciones en varias áreas.

Hoy los conflictos se acrecientan al vivir en una sociedad en donde todo se discute sin referirse a hechos concretos, se cree que la verdad se impone por hablar en voz alta o priorizando por cantidad y no por calidad de los hechos.

Cuando las Instituciones son lideradas por gente sin preparación, dejan de funcionar, quedando bloqueadas por la ignorancia de la propia política que cree que por relatar una idea se pondrá materializar automáticamente, cayendo en discusiones con el oponente sin sentido, dando lugar a una competencia interminable que pone como objetivo destruir la postura del otro como si fuera un enemigo, perdiendo el eje de la discusión, predominando la desinformación, lo que da como resultado seguir cometiendo errores básicos, ya que no se interpreta ni aplica la experiencia que nos antecede para resolver el problema y lo que es peor que estas instituciones sean vaciadas de contenido y sentido práctico habilitando su desmantelamiento y posterior venta.

No basta con tener voluntad y buenas intenciones para implementar un proyecto que perdure en el tiempo. Debe tener la capacidad de saber asimilar los diferentes potenciales que participen en el objetivo a alcanzar, complementando las partes en equilibrio y armonía, asumiendo la diversidad con una visión de totalidad en la unidad, siguiendo un sentido cíclico de la vida, con una asimilación constante, viviendo los cambios como una evolución natural.

Andrés Bestard Maggio 23/3/23

ARTE ARGENTINO HOY	3
ARTE ARGENTINO HOY	5
INTRODUCCIÓN	7
1 PRIMERA PARTE	9
PROLOGO 1985/86	10
“MALDICIÓN DE MALINCHÉ”	15
2 SEGUNDA PARTE	17
¿PORQUÉ EL ARTE?	18
3 TERCERA PARTE	23
¿QUÉ ENTENDEMOS POR IDENTIDAD?	24
4 CUARTA PARTE	32
CONSECUENCIAS HISTÓRICO – POLÍTICAS	33
REGIONES Y ETNIAS EN LA ACTUALIDAD	45
AMÉRICA PRIMITIVA	46
6 SEXTA PARTE	47
LA MISIÓN DEL ARTISTA Y SUS OBJETIVOS	48
7 SEPTIMA PARTE	55
¿A QUIÉN TIENE QUE SER DIRIGIDO?	56
8 OCTAVA PARTE	60
¿CÓMO SE DESARROLLA?	61
9 NOVENA PARTE	69
PINTORES ARGENTINOS DESTACADOS	70
10 DÉCIMA PARTE	92
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	93
CONCLUSIÓN	105