

VARIACIONES
SOBRE UNA
OBRA DE
ARTE

SIN PAN Y SIN TRABAJO

ERNESTO DE LA CÁRCOVA

CÓMO VER LA OBRA?

Existen imágenes que tienen la rara habilidad de transformarse en objetos de intercambio social. No importa quién las creó ni en dónde ni para qué, lo que es propio de estas imágenes es la capacidad de convertirse en herramientas de comunicación.

El mundo social se las apropia y entonces todos pueden adaptarlas y reformular las para fines comunicativos diversos.

Este cuadro tiene esos poderes se llama "Sin pan y sin trabajo" y fue pintado a fines del siglo 19 por Ernesto de la Cárcova.

En abril de 1894 comienza a circular en Buenos Aires el diario "La vanguardia", un periódico socialista defensor de la clase trabajadora dirigido por Juan B. Justo. El socialismo en Argentina es un movimiento obrero de inmigrantes al cual en esos años se le suma un importante grupo de médicos, ingenieros, abogados, artistas e intelectuales. En julio de ese año Ernesto de la Cárcova, un joven pintor de 28 años se incorpora al socialismo y presenta en un salón de la ley porteña un cuadro que había bocetado en Italia.

De la Cárcova presenta "Sin pan y sin trabajo" muy joven, recién llegado de Europa y el impacto que produce es muy fuerte, se inaugura el salón al día siguiente y todos escribieron elogios que gran pintor. Las clases dirigentes argentinas de fin de siglo creen firmemente en el proyecto del progreso y en la misión civilizadora de las bellas artes y en 1890 se inaugura el salón del Ateneo un espacio para que los jóvenes argentinos formados en Europa expongan sus trabajos. Son los jóvenes hijos de la oligarquía tradicional y también algunos jóvenes hijos de inmigrantes enriquecidos de la primera oleada de inmigrantes, muchos de estos jóvenes están teniendo inquietudes sociales y políticas nuevas. En 1887 el 30% de los habitantes de Buenos Aires es extranjero, la clase acomodada se refugia en espacios propios.

Unos de ellos es el recién inaugurado salón de "El Ateneo".

Cuando De la Cárcova vuelve de europa El Ateneo ocupa un lugar central en la vida social y cultural de Buenos Aires y había también toda un mosaico de jóvenes revoltosos y de nuevas tendencias, había naturalistas, jóvenes que se involucraban con el modernismo de Rubén Darío, y Rubén Darío casi como un catalizador al reunir a su alrededor a toda esta juventud revoltosa. En el catálogo de la exposición el cuadro de Ernesto de la Cárcova tiene dos títulos: uno es es "Sin pan y sin trabajo" y "La huelga".

El cuadro no fue visto como un cuadro político a pesar de que tenía un tema claramente político, si fue leído en clave político melodramático por Roberto Payró. El tono de Payró era un poco exageradamente melodramático, ficcionalizada un poco el cuadro, el obrero exclamaba: no maten a mi hijo, y hubo dos críticas más que vieron el cuadro en un punto de vista político y que fueron críticas negativas una es la de Audón que dice que es un gran cuadro y que si hubiera sido expuesto en europa hubiera sido un cuadro criminal digamos, ponía en escena problemas que se estábamos saliendo de las maneras más violentas.

Por otra parte Juan B. Justo compañero del centro obrero socialista del pintor escribe un artículo muy breve que dice, que suerte que hay huelgas, así los ricos se pueden conmover con las desdichas de los pobres y no solamente explotar a los pobres sino también deleitarse con los cuadros que representan.

Y después decía también venenosamente el artista había presentado en el mismo salón a una señora muy elegante y suntuosa vestida como una reina y que debe haber sufrido teniendo que pintar ese otro tema, se ponía de manifiesto una contradicción en la figura de La Cárcova, lo que Juan B. Justo no sabía que era la hermana de La Cárcova.

Mientras estudia pintura en Roma De la Cárcova esboza sin pan y sin trabajo, entre el boceto y el cuadro terminado hay diferencias que cambian el sentido de la obra. En el boceto, la fábrica está funcionando y la mujer tapa para gran parte de la ventana,

Carlos Alonso. 1966

en el cuadro mueve a la mujer para que podamos ver lo que está sucediendo afuera. En el cuadro definitivo el obrero abre la cortina para que uno mire donde él está mirando y lo que se ve en esa ventana que además está enmarcada por los dos personajes a es una fábrica inactiva sin humo y es una serie de personajes así que parecen obreros y policías montados a caballo. En 1901 la policía prohíbe un mitin de la federación obrera argentina, la revista anarquista "El sol" toma la decisión de ilustrar la tapa de su publicación con una reproducción de "Sin pan y sin trabajo", este gesto marca el comienzo de una larga historia de reapropiación, es del cuadro que llega hasta el presente uno se podría preguntar por qué De la Cárcova pintó sin pan y sin trabajo es una obra que está ahí para ser leída como denuncia y ser leída como arte político, pero también ser leída como una escena de época. En 1904 el cuadro es elegido para formar parte del envío argentino a la exposición universal de Sain Louis. Sin pan y sin trabajo

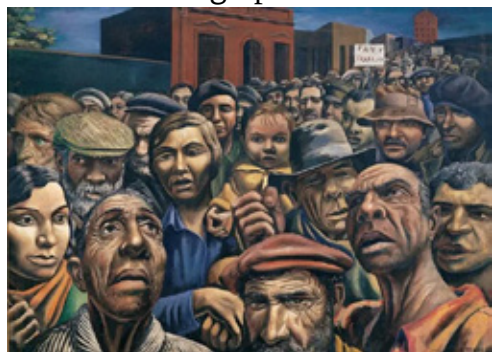

recibe una medalla de oro.

Antonio Berni hace una referencia a sin pan y sin trabajo cuando en el 34 desarrollo a un ciclo de grandes pinturas iniciado por manifestación esos personajes que están como aprisionados en esa ciudad, avanzando, manifiestan con absoluta seriedad y con la angustia que ésta es la misma angustia del personaje de De la Cárcova con una pancarta que dice "pan y trabajo". A mitad de la década de 1960 la clase obrera argentina atraviesa un momento de baja desocupación

y un alto índice de distribución del ingreso son años de gran conflictividad social y compromiso político.

En 1966 otro golpe de estado interrumpe a un gobierno demo-

crático, es en este contexto que uno de los más importantes maestros de la pintura argentina Carlos Aalonso se apropia de "Sin pan y sin trabajo". Al elegir esta obra propone un debate que excede el ámbito de las artes y que lo coloca en sede política. Esta recreación, esta apropiación que la hace la

iconografía tiene una narratividad nueva donde por un lado actualiza la iconografía de De la Cárcova llegando en un caso plantear una especie de escena burguesa de la escena obrera original o incluso en otra hasta llegar a citar uno de los personajes de "Guernica" con esta mujer con los brazos en alto ciertas ironías o los escapes de la gente que estaba por la ventana de la ventana que es el nexa en la obra original entre el mundo del trabajador

en huelga y la miseria y demás y en el mundo externo del mundo de trabajo acá se convierten en una zona de pasaje en donde la persona puede salir, puede aparecer reclamando o incluso en una relación curiosa entre este que sería el obrero que se convierte tal vez en el artista y la modelo'. Al reversionar Sin pan y sin trabajo Carlos Alonso se inscribe como parte de la tradición del arte argentino. Cuando alonso elige retomar la iconografía y hacer sus versiones hace un recorrido que estaría también tal vez buscando narrar el recorrido en un sentido quizás ideal no esperanzador de la clase obrera.

En el año 2001 un joven artista jorge perez se apropia de Sin pan y sin trabajo saca la obra del museo y la lleva a la calle.

... "Tomé la imagen del cuadro, la llevé a la gráfica que es una xilografía un grabado y con esa imagen me acerqué a los piqueteros que en ese momento en el 2001 entonces había bastante agite social. Decirles que yo estaba trabajando con el cuadro de De la Cárcova, les conté un poco y le dije me gustaría que lo vean, hacer una pegatina, hacer una bandera, y llevarlos al Museo Nacional a ver el cuadro. Fue un momento muy fuerte..."

En 1923 De la Cárcova funda la escuela superior de Bellas Artes, una academia pública sin horarios ni controles burocráticos. Realmente era una escuela muy moderna libre, una especie de paraíso. Había algunas notas en los diarios que decían que la amobló con sus propios muebles, llevó cosas de su casa, sus alfombras. Aquellas cosas que le había traído para sí de sus viajes a europa una idea de vocación pública de compromiso del propio patrimonio con la vocación pública que está hoy lejos de nuestras expectativas. **Es una imagen que tiene poder y que se han ido activando a lo largo del tiempo en distintos momentos de la historia y en distintos ámbitos activando facetas diferentes, es un cuadro denso de poderes.**

Texto extraído de "SIN PAN Y SIN TRABAJO"

Ministerio de Cultura de la Nación. Ver video ➡

Sin pan y con trabajo. Carlos Alonso. 1968

EL HURÓN ROJO

Marta Rivas. Grafito.

Miriam Vivas. Tinta y lápiz

Remmy Calancha Jurado
"Historia repetida"- collage y acrílico sobre cartón. 50x35cm

Kimey. Grafito

Cecilia Ezcurra. Tinta sobre caja de cartón corrugado y
acuarela sobre papel. 25×35×20cm.

Monica Miliauskas. Grafito

No quiero, no quiero que me quitéis el pan de mi esposa, el pan de mi hijo! ¡No hay derecho, asesinos, para hacer morir a esa inocente criatura, para hacer sufrir a esta pobre mujer! (...) Pero él no sabe todavía. Se enfurece ante el efecto y no se da cuenta de la causa. Mañana, cuando la conozca, se hará un anarquista, y se vengará de sus furores injustos contra los compañeros de sufrimiento, con otros furores, mortíferos, que lo llevarán quién sabe a qué extremidades nefastas.

Roberto J. Payró

Jorge Piccini. Fotografía

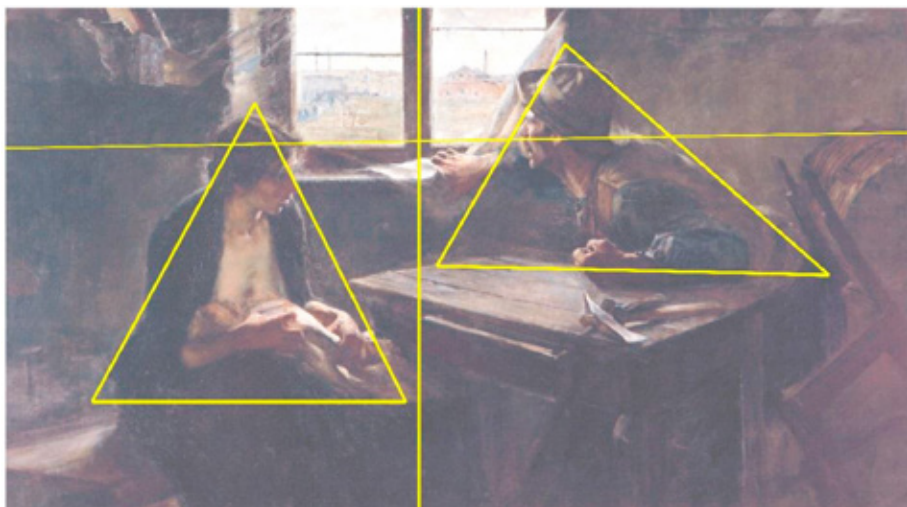

Sol Marchese. Técnica mixta (acrílico, grafito y tinta)

Ernesto De La Cárcova, artista argentino nacido el 3 de marzo de 1866. Comienza sus estudios en la Academia de la Sociedad Estímulo de Bs. As., continuándolos en la Academia Albertina de Turín, Luego, se establece en Roma, donde comienza a trabajar en su obra más conocida “Sin Pan y Sin Trabajo”, la cual concluye en 1894 en Buenos Aires y es adquirida por Eduardo Schiaffino para el MNBA. Por la formación del autor y época de la creación, podríamos ver grandes indicios del Estilo Naturalista (mitad del S. XIX) en esta obra; pero algunos elementos cargados de expresividad crítica la alejan de aquel estilo y lo transforman en un cuadro de crítica y de ideas. Para apreciar la pintura de De La Cárcova, es necesario entender la realidad que se vivía. Por aquellos años, hay una gran inmigración europea que trae consigo las ideas socialistas (ligadas al movimiento obrero). Al estallar la crisis del 1890, se comienzan las manifestaciones y reclamos populares de estos obreros que quedaron sin trabajo. La prensa internacional se hace eco del éxito de la pintura de De La Cárcova y de su temática social, a tono con los conflictos obreros. A pesar de esto, De La Cárcova no sigue esta temática por la mirada de la burguesía, su única potencial clientela, y se define por realizar retratos, naturalezas muertas y hasta desnudos de corte simbolista. De la Cárcova es el primer director de la Academia Nacional de Bellas Artes. Entre 1909 y 1919 se desempeña como Director del Patronato de Becados Argentinos en Europa y en 1923 se hace cargo de la dirección de la Escuela Superior de Bellas Artes. Lleva adelante una intensa actividad pública, crea premios a la arquitectura y se le encarga la adquisición de obras de arte para el embellecimiento de Buenos Aires. Se destaca su labor como medallista, realizando varias piezas para el Centenario de 1910, y la que es utilizada hoy como logotipo de la Universidad de Buenos Aires. Se conserva obra suya en el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo “Rosa Galisteo de Rodríguez” (Santa Fe), Museo de Paraná, Museo “Juan B. Castagnino” (Rosario), entre otras instituciones.

EL AUTOR.
Ernesto de la Cárcora en 1894.

“ANÁLISIS DE LA OBRA”
de FLORENCIA COTO

Sin pan y sin trabajo (1892–1894) Ernesto de la Cárcova.
125,5x216cm. Museo de Bellas Artes - Bs. As.

Tipografías usadas: Piazzolla - Roboto

Papel: Natural Evolution - bookcel - ilustración - obra . 90gr. 120gr.

www.jorgepiccini.com - www.bexpatagonia.com

@jorgepiccinifotografia - @bex_patagonia

Ilustración de portada: Mónica Miliauskas - Grafito
craquelado, acuarela y collage sobre tela

PUBLICACIÓN

SIN

BEX PATAGONIA

