

MARTIN MUESTRA HOMENAJE FIERRO

La muestra Homenaje al Martín Fierro de José Hernández será exhibida durante todo el mes de septiembre en nuestro Auditorio de la Asociación Cultural Pestalozzi.

Este catálogo fue realizado por estudiantes del Nivel Secundario en el marco de las clases de Lengua y Literatura e Historia.

Desde Extensión Cultural propusimos integrar la muestra a los contenidos que se dicta en las materias de cuarto año.

Los textos que aquí compartimos son interpretaciones y asociaciones que los alumnos y las alumnas escribieron a partir de la elección de una obra de la muestra.

Agradecemos a los docentes Irene Reuil, Gisela García y Sebastián Hernaiz. A Hugo Maradei por el préstamo de las obras del Museo del Dibujo y la Ilustración y a Edmundo nuestro montajista.

Extensión Cultural

Rubén Ciancio

Diana Díaz Erpen

Martina Granados Beacon

Américo Balán fue un dibujante, pintor, escenógrafo y grabador argentino. Nació en 1915 en Buenos Aires, ciudad en la que falleció en 1986. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde también fue docente de grabado. Ilustró el Martín Fierro en una edición en 1972 y, cinco años después, ilustró “Nuestra Tierra y su gente en el Martín Fierro”, al que pertenece la obra expuesta.

Obra: Esta obra es un grabado en madera. La escena representada se ubica en el canto VII del libro. Allí es posible ver al Martín Fierro y al Moreno con una guitarra, en lo que se puede interpretar es una payada. Se puede apreciar la rivalidad en los rostros y en las miradas de ambos y, por cómo están posicionados y dibujadas sus bocas, parecería que se están gritando.

“Como nunca, en la ocasión por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas.”

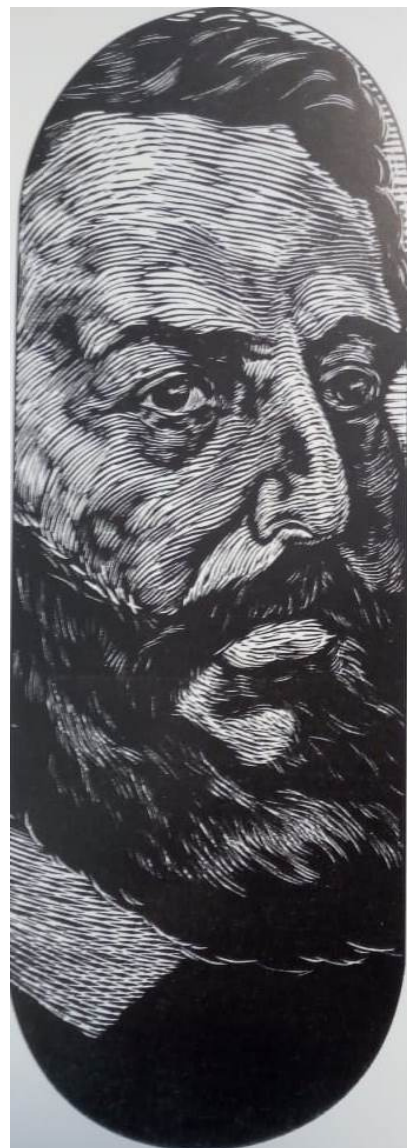
Esta escena en la que pelean y Fierro termina matando al Moreno es una de las primeras en las que aparece un acto de violencia explícita que mueve la historia. A partir de ese momento el gaucho empieza a huir no solo por ser desertor de la guerra, sino porque empieza a ser perseguido por la ley. La situación que comienza con una payada y termina en un asesinato afecta directamente el futuro del protagonista. Esta obra representa una de las escenas más representativas y conocidas del relato del Martín Fierro.

En este retrato hecho por Adolfo Bellocq, se puede apreciar el rostro del famoso escritor José Hernández, autor de El Gaucho Martín Fierro. La técnica que utilizó Bellocq para esta obra es el grabado sobre madera, la cual le dió un toque especial a este cuadro. En esta obra podemos ver que aparece el significado de los dos años que aparecen arriba a la izquierda, 1834 y a la derecha, 1880. 1834 es el año de nacimiento del poeta y en 1880, la de su muerte.

Hernández nació en Chacras de Perdriel en la época de la Confederación Argentina. Fallece a los 51 años en Buenos Aires, y está enterrado en el Cementerio de la Recoleta. Él era político, militar, poeta y periodista.

José Hernández fue un autor que quería rescatar la figura del gaucho desde la literatura, es decir convertir al gaucho en personaje, haciéndolo hablar y cantar. Lo hacía porque veía que Argentina a finales del siglo XIX se estaba modernizando, entonces es como una mirada nostálgica sobre una Argentina que se va perdiendo.

Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentino, Hernández comenzó a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió los siete cantos y medio que aún perduran de la primera edición de El Gaucho Martín Fierro. El Martín Fierro tiene dos partes, La Ida y La Vuelta, la perspectiva de José Hernández cambia. En la ida presenta al gaucho como un ser libre sin preocupaciones, fuera de la ley. En la segunda (la vuelta) este es presentado como un ser no tan revolucionario. Lo muestran como una persona mucho más responsable, que no se arriesga tanto como antes. En ambas partes se presentan tanto a los indios como a los policías como enemigos, pero los policías son presentados como personas, mientras que los indios como animales.

En el cuadro se ve a un torturador que está maltratando a sus prisioneros. El primero le está dando latigazos a los encarcelados que están en el cepo. Estos se encuentran en una habitación oscura con la única luz de una ventana con barrotes. Estos hombres parecen gauchos porque se muestran las propias botas de potro, la bandana en la cabeza y las ropas típicas, en cambio el torturador se nota que es un soldado, ya que se muestra el gorro de la armada y una espada militar. La luz focaliza la atención de la imagen en el gaucho maltratado, en el motiv de la gauchesca, esto genera una sensación de empatía con el gaucho y repudio hacia el carcelero.

Viendo la obra de Adolf Bellocq nos transportamos a una época de la historia Argentina, dentro de los años 1870. Para empezar a hablar de esta obra nos parece importante empezar con el autor. Esta obra fue creada por Adolf Bellocq, quien nació en el 1899 en Buenos Aires y falleció allí en 1972. Este se dedicó al arte y destacó en el grabado y la xilografía y a la vez fue pintor de caballete. Este es un grabado correspondido a la edición de Martín fierro realizada en el 1930.

Pasando directamente a la obra, a primera vista podemos divisar dos hombres, uno de ellos, parado y el otro recostado con una campanilla colgada de la muñeca. Según su apariencia y vestimenta, podemos suponer, que se trata de gauchos. Agachada frente al hombre recostado se encuentra una mujer, vestida con un atuendo humilde y dos trenzas, descalza. A su lado dos perros. Todos estos personajes se encuentran juntos en una casa de parentesco rural.

Gracias a su vestimenta y la apariencia de la casa, podemos pensar que los personajes en el cuadro son gauchos, además la mujer se ve expectante a lo que le pasa al hombre, lo que podría ser analizado con la sumisión de la mujer, y consecuentemente con el rol de la mujer en ese entonces. Podemos relacionar esta obra con la siguiente cita del Martín Fierro:

“...En eso la negra vino
con los ojos como ají
y empezó la pobre allí
a bramar como una loba;
yo quise darle una soba
a ver si la hacía callar
más pude reflexionar
que era malo en aquel punto,
y por respeto al difunto
no la quise castigar...”

Esta cita podría relacionarse con la obra ya que esta podría estar basada en la cita colocada. Se ve un difunto, a la mujer y a otro hombre, el gaucho Martín Fierro. También podemos ver violencia a la mujer al querer pegarle o al decir que no la castigaba sólo por derecho al difunto. Pensamos que en esta obra se podría ver representado el rol de la mujer a lo largo de estos años. Por ejemplo en el cuadro se muestra a la mujer sumisa, atenta y dispuesta a la necesidad de el hombre. Hasta podría ser posible que este utilice la campana para llamarla. Otro factor que nos parece importante resaltar es que la mujer se muestra descalza, lo que puede hacer referencia a que ella trabaja en la casa sin necesidad de calzado.

Mirando detenidamente esta obra, pensamos en qué sentimientos nos surgían, al mirarla y al a empezar a relacionarla también con el contexto histórico, nos generó emociones tales como tristeza, ya que eso nos generaron los gestos pintados por Bellocq. Al la obra ser bastante oscura, debido a su técnica utilizada por el artista, nos dió también una sensación de oscuridad. Además, sus expresiones tristes y afligidas, tienden generar lástima a los espectadores al verla.

Esta obra fue hecha por un artista porteño llamado Adolfo Bellocq. Él fue un grabador, xilógrafo y pintor de caballete. Participó de la composición de la Revista Claridad, una revista que tenía el objetivo de poder facilitar el acceso de las masas popular a la cultura. También fue jefe del taller de grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova desde 1928 y profesor de grabado en la Escuela de Artes Decorativas de la Nación. En la obra en cuestión vemos a gauchos en su contexto. Podemos identificar varios elementos, como el rebenque, el látigo que utilizaban para azuzar a la caballería, y animales, como gatos o caballos. Se encuentra en un ambiente rural. Podemos ver árboles y pasto. Los gauchos tienen su vestimenta típica: poncho, chaleco de cuero y cinturón o rastra en el caso del capataz que se encuentra a la izquierda.

También creemos que se encuentran en una jornada laboral. Están organizados, seguramente en uno de los pocos tiempos de descanso y no se los ve disfrutando de su trabajo. Esta escena podría representar varias escenas del Martín Fierro donde el protagonista habla de como era trabajar en el campo para los gauchos, donde su trabajo ejercía bastante explotación hacia él y sus pares. Quizás esta escena busca representar de alguna manera el momento previo a la partida de Fierro a la guerra, donde él cuenta que llevaba una vida normal con su familia en una zona de la Pampa realizando trabajos manuales como labrar la tierra, conrear y cuidar a los animales, y donde tenía poco descanso. En cuanto a que información nos brinda este cuadro sobre el libro podría darnos una idea de la cantidad de gente que se manejaba en el campo y con que tipo de vestimenta que es más que nada al estilo gauchesco trabajaban.

Esta obra nos genera muchas emociones. Una de estas es de amistad. Nos surge esta emoción porque todos ellos están charlando amablemente. Ninguno se nota peleando o discutiendo, están todos tranquilos. Esta tranquilidad podría deberse en que podrían estar en un momento de descanso en una pulpería luego de tener una larga jornada de trabajo. En las pulperías las personas iban a comprar productos indispensables del momento, como comida, bebidas, velas, etc. También era un centro social de gente humilde donde se encontraban a dialogar. Se hacían también actividades como jugar a los naipes, ver pelea de gallos o jugar a los dados. Por último nos produce un sentimiento de ámbito se trabajó. Como nombramos anteriormente están descansando luego de trabajar.

Bajo el sol trabajadores,
a la sombra del ombú,
viven llenos de terrores,
no los hablan por tabú.
Acompañan animales
y aligeran la jornada.
en el campo son iguales,
el compañerismo agrada.
Pero no es sólo ese sentimiento,
el que se ve en el momento,
el cansancio y la explotación
se hacen lugar en este tiempo.

Atardece ya en el trigo
hoy el sol temprano cae
nadie duerme con castigo
el sueño a todos atrae

Se puede ver un gaucho, el cual parece ser Martín Fierro. Este posee barba negra y prolija. Sus ojos son de color oscuro y tiene unos tintes rojos que para nosotros representan la sangre.

La vincha roja era típico de los federales y los gauchos eran mayoritariamente federales. En el contorno la obra se observa el color rojo. Este Puede representar la sangre o lo federal como también puede ser una mezcla. Posee un bigote prominente y una mirada penetrante.

El hecho de que se muestre un primer plano puede representar que las masas son protagonistas en la vida social y política.

La única autora mujer de la muestra es Aída Carballo y es la creadora de esta obra. Esto puede ser por dos razones, la primera razón es que no hay personajes mujeres y no se presta mucha atención a las mujeres, mientras que la segunda razón es por el machismo, a lo largo de la historia del arte se puede ver que la mayoría de los artistas conocidos son hombres como Da Vinci, Miguel Ángel o Pablo Picasso; mientras que las mujeres de esta profesión son recordadas por cosas fuera de la pintura como es el caso de Frida Kahlo. De a poco esto fue cambiando, pero el ambiente artístico sigue teniendo la costumbres de exhibir mayoritariamente a hombres.

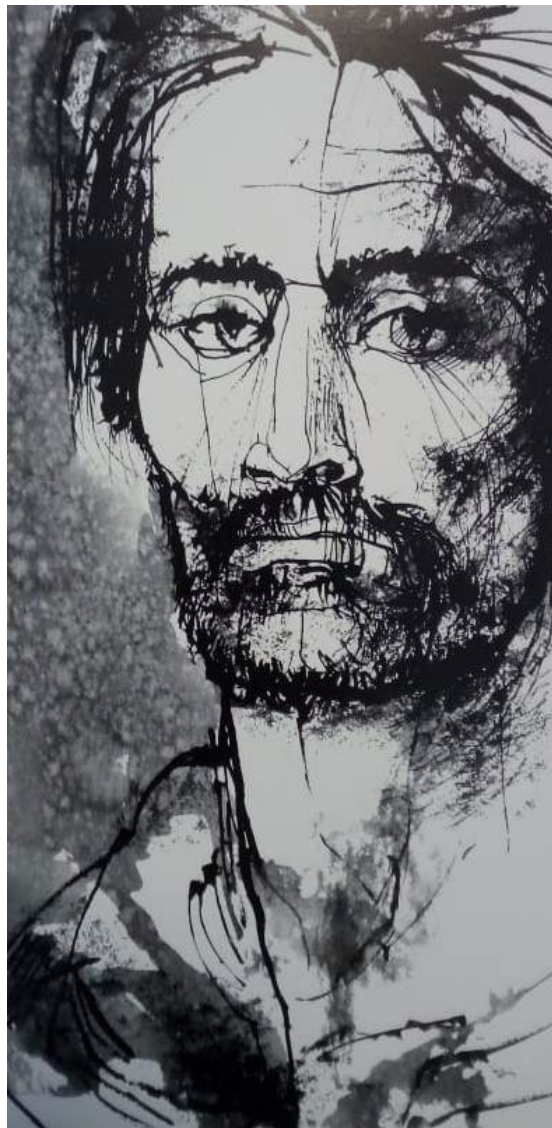
Juan Carlos Castagnino, nacido en Argentina, fue un pintor, arquitecto, muralista y dibujante. En la década del 20 ingresó al partido comunista de la Argentina y en el 33 integró el grupo que luego fundaría el primer sindicato de artistas plásticos. Sus ilustraciones para el poema gauchesco Martín Fierro son muy conocidas. La obra es un retrato que busca representar a Martín Fierro. La pintura muestra al gaucho de hombros para arriba. También podemos ver a el hombre mirando para un costado con una mirada más que expresiva (de melancolía). El cuadro está pintado en tinta negra, generando un contraste entre blancos y negros. El hombre tiene un pelo de un largo medio corto, despeinado y desaliñado. Además tiene un prominente bigote. Su cara parece estar sucia (efecto hecho con la técnica en tinta utilizada en la obra) y enseña una expresión triste y apagada. El foco de la obra está centrado en la Martín Fierro es por eso que no presenta un paisaje sino un fondo blanco.

Personalmente la obra nos genera empatía y tristeza, por la expresión de la cara del gaucho. Las líneas de la cara y la forma de sus ojos expresan mucha melancolía. No solo eso, también parece estar cansado. Está cansado de tener que escapar constantemente de los indígenas, dejando atrás familia y amigos. Es por eso que la expresión de su cara la podríamos ubicar en la parte en la cual muere un compañero y amigo, Cruz, el cual no lo delata a la policía y se escapa con él. Martín Fierro tiene que enterrarlo debido a que muere por una enfermedad, más específicamente la viruela. La cara de Martín Fierro en la obra representa claramente el pesar de enterrar a tu propio amigo en el medio del campo con enemigos persiguiéndote y el no saber si vas a poder volver a la sociedad. Es por eso que hemos seleccionado una estrofa que caracteriza lo anteriormente mencionado.

JUAN CARLOS CASTAGNINO

“Cuál más, cuál menos, los criollos
saben lo que es amargura.
En mi triste desventura
no encontraba otro consuelo
que ir a tirarme en el suelo
al lao de su sepultura”

La vida del gaucho no era fácil. La de Fierro era una excepción, era imposible. Desde perder a su familia hasta huir de los mugrientos indígenas que lo persiguen. Al momento de escapar, cuando creí haberme liberado de la pesadilla, desperté en una aún peor. Una inevitable. El callejón sin salida de mi destino. Pero al menos algo bueno .A mi lado estaba mi único amigo. Su pelo delineado. Cara embarrada. Las líneas en su rostro. Contrastes de su cara. Su cara de tristeza. Veo todo blanco y negro. Una distinción, sus ojos color melancolía. Que poco a poco desaparecen. Con el tiempo siento que me alejo...

GABRIEL DI TOTO

En esta obra de Gabriel Di Toto se ve claramente una muestra de la vuelta del Martín Fierro. Se pueden apreciar por un lado un grupo de indios a caballo con lanzas, descuidados, semidesnudos y uno de ellos pisando un perro. Del otro lado se encuentra un indio acostado en una choza muy precaria, con una botella en la mano y un perro huesudo a su lado. Nosotros pudimos interpretar este dibujo como una representación de los indios como barbarie. El hecho de tener armas, trae la impresión de violentos. Además al estar semidesnudos y despeinados dan una imagen de descuido. El hombre que está pisando al perro nos da a entender que el se siente más importante que los demás y así, con más poder el indio tirado los hace ver como vagos y buenos para nada. Todas estas impresiones son las que José Hernández da en "La vuelta". En general los indios están representados como un símbolo de salvajes.

:

GABRIEL DI TOTO

La obra de de Gabriel Di Toto presenta a una persona de aspecto raro con una arma en la mano al lado de otra persona caracterizada por sus ojos blancos, pero con un aspecto más común y está tirada en el piso con un arma. También se nos presentan detalles; estos son una mesa con una botella y un vaso apoyados en ella, una silla caída al lado del hombre en el piso, un abrigo u otra prenda parecida y algo negro pintado que dificulta ver la imagen con claridad.

Esto no dice mucho, pero podemos suponer que acá hubo un homicidio. El asesino es el hombre de aspecto raro que podemos suponer que estaba borracho por la botella. Este es un gaucho que buscaba venganza como dice atrás del cuadro (es decir, este es el autor del fragmento). Por la silla podemos suponer que el asesino vino por atrás , y la víctima, si bien sacó la espada, no se pudo defender. Lo negro puede ser la sangre de la víctima, que puede ser alguien civilizado. Entonces, podemos decir, que el gaucho no es un héroe , sino el "villano". Además el molino por el cual la victima es asesinado no parece ser tan grave (atrás menciona que la burló).

Enrique José Rapela nació en Mercedes, Buenos Aires el 19 de abril de 1911 y murió el 7 de febrero de 1978. Fue un dibujante, pintor, acuarelista, guionista, historiador y considerado el creador de la Historieta gaucha. Fue autodidacta en su arte; uno de los pocos artistas dedicado a los temas gauchos argentinos con total conocimiento de sus costumbres e historia.

alimentando a su caballo; detrás suyo se pueden apreciar los animales domésticos de la época, y las actividades que realizan las mujeres. También se puede ver la calidad de la casa donde vivían con un techo de paja muy precario.

Detrás de la vivienda se encuentra un campo donde cultivaban y se alimentan los gauchos. El cuadro está hecho a base de acuarela y se puede observar una gran paleta de colores que llama la atención. Otro concepto que observamos en el cuadro es la vestimenta que utilizaban los gauchos y las mujeres. Nosotros al observar el cuadro , pudimos notar un ambiente rústico en un contexto campestre , esto nos ayuda a entender porque está relacionado con el Martín Fierro. A pesar de la paleta de colores utilizada por el pintor, que podrían hacer llegar a pensar que es un ambiente triste , se ve a las personas felices, al Federal con una sonrisa , y la señora con un conejo en la mano para comer..

NORBERTO DONOFRIO

“Y apenas a la madrugada
empezaba a coloriar,
los pájaros a cantar
y las gallinas a apiarse,
era cosa de largarse
cada cual a trabajar
Este se ata las espuelas,
se sale el otro cantando,
uno busca un pellón blando,
este un lazo, otro un rebenque,
y los pingos relinchando
los llaman dende el palenque”

JUAN CARLOS CASTAGNINO

Esta obra nos muestra al gaucho Martín Fierro. Se lo ve con emociones oscuras como tristeza, soledad y angustia. El gaucho está representado como una persona desaliñada, descuidada en apariencia. Se puede ver en la barba, el pelo la insalubridad de su rostro.

Por último se podría decir que es una persona que vivió muchas situaciones distintas. El artista se llama Juan Carlos Castagnino y fue un pintor, arquitecto y dibujante argentino nacido en 1908. Él fue reconocido por sus ilustraciones para la edición del poema gauchesco “Martín Fierro” de José Hernández.

Gastón Jarry (nacido en 1898 en Buenos Aires y muerto el 1974 en esa misma ciudad), era un pintor graduado en 1916 de La academia Nacional de Bellas Artes. De viaje de estudios fue por Europa, Italia, España y Francia para ser precisos. Fue un concurrente del Salón Nacional donde ganó el segundo premio en 1920.

El cuadro muestra la cara de un hombre con barba, ojos entreabiertos y mirada ligeramente hacia arriba. Está pintado con lo que se define por técnica mixta, tanto acuarela con colores pertenecientes a la paleta de los sepias y marrones. Tiene los músculos de la cara relajados, sin ninguna expresión “fuerte”.

Sobre el cuadro que elegimos analizar, hay varias emociones que se ven expresadas en el rostro de la figura, a la cual identificamos como Martín Fierro. Dichas emociones pueden ser relacionadas junto a los colores utilizados en la pintura para representar sentimientos lúgubres y negativos (color marrón verdoso), entre los que pudimos identificar decepción y resignación, justamente asociadas a la situación en la que se encuentra con la milicia en un comienzo, cuando le obligan a formar parte del trabajo militar después de llegar a la conclusión de él no se esfuerza en nada. De cierto modo, la pintura parece representar el momento exacto en el que la antigua vida de Martín Fierro cesa de existir y da paso a el sufrimiento y a la nueva aventura de la cual se trata la historia. La cara de ojos cansados parece decir adiós a una rutina que se transformará en otra mucho más cruel, y personalmente también asociamos su expresión a la desventaja de poder en la que el protagonista se encuentra cuando es enlistado a la fuerza y forzado a trabajar. Al mismo tiempo la nostalgia podría formar un rol igual de importante en la pintura, con el contexto de su anhelo por los días en los que todo parecía ir bien. La abrumadora ola de negatividad contrasta con la falta de alegría presente, por lo que se lo puede interpretar de ambas maneras; que la obra es sobre un gaucho viendo al futuro y al presente con ojos agrios o uno que mira con nostalgia a lo que solía ser una pacífica vida con su esposa e hijos.

Un verso del Martín Fierro con qué podemos relacionar la obra es:

“ Y con el buche bien lleno
era cosa superior
irse en brazos del amor
a dormir como la gente,
pa empezar al día siguiente
las fainas del día anterior”

En esto podemos ver lo que se interpreta como lo que Martín Fierro en la frontera piensa como la buena vida que solía tener.

El autor fue un artista y historiador argentino nacido en 1936. Es conocido por sus obras con figuras geométricas y su libro Historia del arte argentino (1997).

En la obra se ven indios arriba de un caballo. Parece que van a atacar a alguien. Tienen poca vestimenta, pelo largo y despeinado. Parecen salvajes, pueden representar la figura del enemigo en Martín Fierro. Una representación de la figura de los indios.

:

Los indios sobre el caballo
Las boleadoras en las manos
Los salvajes cabalgando
Las flores y los tallos
El cabello volando
El caballo trotando
El espíritu libre
Como las de un pájaro cantando.

(escrito por el grupo de estudiantes)

La pintura está hecha en acuarela y tinta, y se llama "saludos y abrazos". En primer plano podemos ver dos figuras, que suponemos que son Martín Fierro y su compañero de aventuras, Cruz.

En el segundo plano se pueden ver a otros gauchos.

Observamos que la obra se sitúa en el campo, porque hay indicios de pasto y flores en el suelo. La luz viene de la parte superior derecha y se expresa por el uso de la acuarela y tramos con la tinta.

La pintura es monocromática, ya que solo exhibe grises, negros y blancos. En la obra se ve la diferente representación entre la imagen del gaucho y de la milicia. Mientras los gauchos se ven más desalineados y con sus vestimentas típicas, Cruz, que forma parte de la milicia, está más arreglado y con una vestimenta más dominante. También esta diferencia es evidente en la forma de dibujo. El miliciano tiene un sombreado más elegante en acuarela, mientras que los gauchos se ven representados con tramas y sombreado. Todo esto muestra el contraste entre la civilización y la barbarie donde la primera está siendo rodeada por la segunda.

ENRIQUE JOSÉ RAPELA

Enrique José Rapela nació en Mercedes, Buenos Aires el 19 de abril de 1911 y murió el 7 de febrero de 1978. Fue un dibujante, pintor, acuarelista, guionista, historiador y considerado el creador de la Historieta gaucha. Fue autodidacta en su arte; uno de los pocos artistas dedicado a los temas gauchos argentinos con total conocimiento de sus costumbres e historia.

alimentando a su caballo; detrás suyo se pueden apreciar los animales domésticos de la época, y las actividades que realizan las mujeres. También se puede ver la calidad de la casa donde vivían con un techo de paja muy precario.

Detrás de la vivienda se encuentra un campo donde cultivaban y se alimentan los gauchos. El cuadro está hecho a base de acuarela y se puede observar una gran paleta de colores que llama la atención. Otro concepto que observamos en el cuadro es la vestimenta que utilizaban los gauchos y las mujeres.

Nosotros al observar el cuadro , pudimos notar un ambiente rústico en un contexto campestre , esto nos ayuda a entender porque está relacionado con el Martín Fierro. A pesar de la paleta de colores utilizada por el pintor, que podrían hacer llegar a pensar que es un ambiente triste , se ve a las personas felices, al Federal con una sonrisa , y la señora con un conejo en la mano para comer..

“Y apenas a la madrugada
empezaba a coloriar,
los pájaros a cantar
y las gallinas a apiarse,
era cosa de largarse
cada cual a trabajar
Este se ata las espuelas,
se sale el otro cantando,
uno busca un pellón blando,
este un lazo, otro un rebenque,
y los pingos relinchando
los llaman dende el palenque”

Como se puede observar, la obra está pintada con acuarela. Nos damos cuenta gracias al efecto aguado que tienen los colores y como fue manejando Rapela la intensidad de estos, con más o menos agua. Tiene una tonalidad de colores grises, marrones, verdes como medio apagados, medio opacos.

La obra de arte, está situada en un campo, con mucho verde (árboles, pasto, plantas...etc) rodeado de animales, como caballos, gallinas o perros. Además se pueden ver mujeres y hombres.

Se ven gauchos, vestidos con ponchos, era la vestimenta típica de ellos, en sus cabezas llevan usualmente sombreros o boinas. En el cuadro uno de ellos lleva un sombrero. En las piernas el gaucho de la obra, lleva unos pantalones holgados llamados: bombachas. En los pies, unas botas negras, es lo que más se usaba, además de las alpargatas. A la izquierda del cuadro se encuentra una mujer con un conejo en las manos. Lleva puesto un vestido de largo hasta los tobillos, lleva un "delantal" por arriba del vestido atado a la cintura. En los pies lo que se usaba eran alpargatas como las que se observan en la mujer del cuadro.

Cuando uno ve la obra le da la sensación, de que de las cinco personas que se ven, dos son mujeres. Se las ve a ambas trabajando. Hay otros tres hombres, ninguno parece estar trabajando. Eran otras épocas, donde había otros roles. Podemos suponer que los hombres se ocupaban de "la caza" y las mujeres de "la casa", entonces muy probablemente los hombres hayan cazado a ese animalito que la mujer situada a la izquierda del cuadro lleva en sus manos, y esa mujer vaya a hacer algo con el. Parecería como si le estuviera preguntando al hombre qué hacer con el, no? Sabemos que históricamente el rol de la mujer siempre fue visto desde el punto de quedarse en la casa, cuidar a los niños, ser las que "dan amor" y se encargan de todo lo que tenga que ver con tareas domésticas. Mientras el hombre era el macho que salía y traía comida, y se hacía lo que el decía, etc.

(En este caso, el gaucho, podemos suponer que era porque se caracterizaban por ser un hábil jinete con gran destreza física.) Todos conocemos eso. Creo que esta obra ya sea, intencional o no intencionalmente está representando uno de esos hechos, claramente. En esta obra no se ven niños, podemos pensar que las mujeres se encargan de la crianza de los animales.

Una de las actividades principales del gaucho es la doma, que consiste en hacer que un caballo, mula o burro se domestiquen, esto es que el animal asimile que tiene un dueño que lo manda y que por lo tanto debe obedecer. Eso se relaciona con el cuadro, el gaucho se ve alimentando a un caballo, dándole de comer por lo cual asimilamos que era la actividad que debía realizar.

Podemos pensar también un poco en la identidad del gaucho, que es lo que los identifica. En la obra se ven todas las cosas que definen a un gaucho en sí. Se los ve rústicos y varoniles, con sus caballos que son lo más preciado que un gaucho puede tener, con ellos ganaban toda su riqueza, eran su más valioso instrumento y sus fieles compañeros.

Además los gauchos eran reconocidos porque, con el tiempo, fueron adquiriendo distintas características de la gente. Por ejemplo: "Del conquistador recibe el caballo y la guitarra; del indio, el poncho, la vincha, el mate y las boleadoras."

Todas estas cosas se pueden ver en los gauchos de la obra, y sabiendo esta información, podemos entender y contextualizar un poco más la obra.

El gaucho principal digamos, el que más se ve en la obra, está alimentando a su caballo y se ve como si lo tratase con cariño, eso debe ser porque, como mencionamos antes, el caballo es lo más valioso que un gaucho puede tener.

Esta escena la podemos relacionar, claramente, con el segundo capítulo, la vida en el campo para el gaucho. La obra muestra una imagen de cierta armonía en la vida gauchesca, una querencia (casa campestre), caballos una mujer con un animal para la comida, y demás.

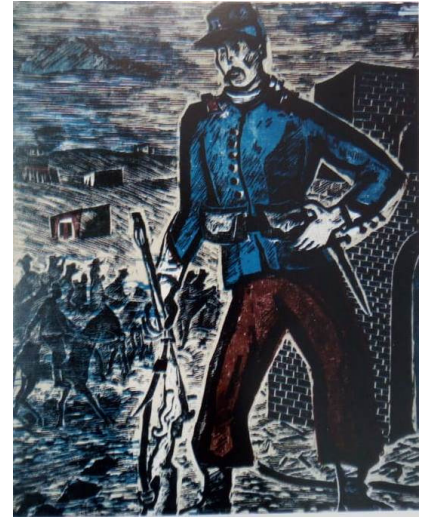
VÍCTOR REBUFFO

En la obra seleccionada se puede observar la imagen de un oficial, el cual pretende transmitir según nuestro punto de vista una figura de poder. También se pueden contemplar al resto de la caballería que tiene un objetivo principal: atrapar a Martín Fierro. Al protagonista de esta historia lo están buscando, y él se encuentra en un campo, al descubierto intentando esconderse de la policía.

Finalmente lo encuentran y se lleva adelante un duelo en el cual Martín sale victorioso, gracias a la ayuda de uno de los oficiales que decide revelarse y ayudarlo. En esta cita se puede observar como a Fierro lo están buscando: “Como lumbriz me pegue al suelo para escuchar; pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes, y que eran muchos jinetes conocí sin vacilar.”

Nosotros creemos que esta es una situación muy importante de la historia, porque se puede observar el poder de Batalla que Martín tiene frente a más de un oponente.

El autor el cual se ocupó de la producción de la obra seleccionada se llama Víctor Rebuffo. Él nació el año 1903 en Turín, Italia pero crece y se radica en la ciudad de Buenos Aires a partir del año 1906. Él estudió en la Academia nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, donde obtuvo un título como pintor y grabador. También ocupó el cargo de Director de Grabado del Instituto de arte de la Universidad de Tucumán.

CARLOS GABRIEL ROUME

Carlos Gabriel Roume (Buenos Aires, 1923 - Tandil, 26 de septiembre de 2009) fue un ilustrador, dibujante de historietas y escultor argentino. Era el noveno hijo del arquitecto ornamental y escultor francés François Roume. Dibujó historietas para la revista Patoruzito con el personaje Lapacho Juan.

Esta obra es de la colección MUDI. Esta obra está dividida en seis escenas:

En la primera escena se puede ver la reunión de un grupo victorioso, milicianos del fuerte Federación, celebrando una victoria. Los hombres están vestidos no como soldados con sus respectivos uniformes, sino con ropa de campesinos o su típica vestimenta gauchesca, lo que muestra las condiciones en las que se peleaba en la frontera. Únicamente los oficiales poseen gorras, creemos nosotros que para distinguirse del resto. Suponemos también que el caballo en el cuadro le fue robado a un atacante como en el tercer canto del Martín Fierro. En la segunda, se muestra a quién creemos que es Martín Fierro, y el cartucho describe lo cansado y desgastado que está por la reciente pelea. Además de reflejar nuevamente las condiciones superficiales que mostraban los soldados como resultado de la fatiga y la pobreza que enfrentan en el fuerte. Retomamos la idea de que aquel caballo pertenecía al hijo del cacique que Fierro mató.

En la tercera se muestra cómo un teniente felicita a aquel hombre por su desempeño en batalla. Algo que suponemos es que todos estos primeros cuadros están relacionados a la primera batalla, lo que significa que este es el momento en el cual los atacantes se han ido y Fierro es felicitado por sus compañeros a causa de su valentía. En la cuarta escena se ve al teniente. En la quinta se ve una persona que lo felicita a este y le promete un lugar en el parlamento. Desconocemos la verdadera identidad de esta persona la cual le asegura al teniente un cargo político según suponemos. Lo único que podemos especular es que esto es una referencia a la relación de la política con los cargos militares que tuvo la argentina especialmente en el período de organización nacional.

En la sexta imagen podemos ver a un grupo de indígenas clásicos de la época ubicados claramente en la frontera. La imagen está acompañada de un texto que narra la situación conflictiva no solo entre gauchos e indígenas, sino también la enemistad de ambos con los del norte que evitan la guerra al estar en la capital. Esto bien podría estar haciendo referencia a la decisión del Martín Fierro de irse al otro lado de la frontera en lugar de enfrentar sus crímenes probablemente en capital. De igual manera puede hacer referencia a la vuelta del Martín Fierro, que fue escrita en un contexto en el cual para el autor el gobierno y la situación en capital habían cambiado y por eso Martín Fierro vuelve. Lo último que cabe destacar es la manera en la que los indígenas están presentados en el cuadro, que concuerda con el clasicismo de la época.

“Si me atribulo o me encojo
siguro que no me escapo.
Siempre he sido medio guapo;
pero en aquella ocasión
me hacía buya el corazón
como la garganta al sapo.

Dios le perdone al salvaje
las ganas que me tenía...
Desaté las tres marías
y lo engatusé a cabriolas.
¡Pucha!... Si no traigo bolas,
me achura el indio ese día.”

Elegimos esta cita porque describe un evento que dispara las acciones que aparecen en el comic. Acá se describe la batalla en la cual Martín Fierro se desempeña bien y después es felicitado por el teniente. En la segunda estrofa se muestra este desempeño por el cual es felicitado. Aunque lo que pasa en el comic no esta escrito en el libro creemos que se relaciona con esta escena.

En el cuadro de Luis Scafati se puede ver un gaucho, con un poncho y un sombrero que lo cubren, el cual se encuentra tocando la guitarra de un manera íntima. Tiene un fondo azul, celeste, no muy trabajado. La cara del gaucho no se puede ver porque está difuminada, solo se ve su ojo en penumbras. La cara y el poncho tienen los mismos colores. Lo único vivido de la pintura es el cielo y la guitarra. El gaucho, es el único que no tiene tanta vivacidad. Este claramente no es un cuadro realista. Es poco detallado y no da indicios de dónde está, o si está haciendo algo más que tocar la guitarra. El poco detalle del cuadro se puede ver en las manos, por ejemplo. Estas parecen no tener mucha definición, y si se ve con detenimiento, el gaucho tiene cuatro dedos, algo extraños a nuestro parecer.

Hay escorzo en la guitarra, es decir que está posicionada desde un ángulo que se ve mayoritariamente en el mástil. Además de el fondo azul medio oscuro, se puede percibir en la parte baja del cuadro, una parte de color marrón, como si fuese la tierra, un banco, o algo en lo que creemos que el gaucho se apoya.

Creemos que el hecho de que el gaucho no sobresalga debido a sus colores grises quiere mostrar, que los gauchos son solitarios, privados e íntimos. No necesitan de otros para hacer su vida. También creemos que el escorzo en la guitarra (y solo en la guitarra) muestra que este instrumento (y la música en general) representan una parte importante en la vida de los gauchos. Además, la difuminación en la cara del gaucho lo hace parecer misteriosos y solitario (lo cual encaja en su estereotipo). Nuestra interpretación del cuadro es que el gaucho representado es Martín Fierro. Pensamos que la pintura muestra el comienzo de Martín Fierro: la Ida, en el que se encuentra a Martín Fierro cantando una canción en una pulpería.

“Aquí me pongo a cantar
al compás de la vigüela
que el hombre que lo desvela
una pena extraordinaria
como la ave solitaria
con el cantar se consuela” 1

Julio Vanzo nació en Rosario en 1901 y falleció en Buenos Aires en 1984. EN 1953 editó una carpeta con 24 grabados del Martín Fierro que expuso en la galería sudamericana de Nueva York, esta obra de arte se encuentra allí. La técnica que se utilizó para hacer este cuadro es tinta sobre papel. El momento que se representa en el cuadro es cuando Martín Fierro vuelve a su hogar tras ser reclutado y se encuentra con la sorpresa de que nadie lo espera. Nos parece representativo este momento porque lo único que quería él era escaparse de la guerra para reencontrarse con su familia. Tristemente podemos notar en el cuadro que al llegar a su casa, nadie lo estaba esperando.

En esta imagen podemos encontrar varias ideas representadas en ciertos dibujos del cuadro. Principalmente podemos ver al Martín Fierro montado a caballo en su llegada a casa, la figura al darle la espalda al espectador no da a entender ningún sentimiento facial, pero al leer el libro pudimos completar esa información. Por otro lado a la izquierda del personaje se encuentra una luna, desordenada o desprolija. Esto nos da a entender que expresa tristeza, un clima de desolación, de soledad. Se puede ver una noche oscura y fría, ya que las hojas de los arboles se caen debido al viento que había, todo eso nos induce a un clima de tristeza pura. La casa, vacía, sucia y desordenada demuestra una especie de abandono, de descuido.

En el libro podemos encontrar esta escena expresada en la siguientes citas, nosotros creemos que aportan a la comprensión de la imagen:

“No hallé ni rastro del rancho:
!Solo estaba la tapera!
!Por cristo si aquello era
Pa enlutar el corazón!
!Yo juré en esa ocasión
Ser mas malo que una fiera!”
“!Quien no sentirá lo mismo
Cuando así padece tanto!
Puedo asigurar que el llanto
Como una mujer largué:
!Ay, mi Dios: si me quedé
mas triste que Jueves Santo!”
“Al dirme dejé la hacienda
Que era todito mi haber;
Pronto debíamos volver,
Sigún el Juez prometía,
Y hasta entonces cuidaria
De los bienes, la mujer.”

