

Pablo A. Chiavazza

Bermúdez

Resumen

En un intento por contextualizar la obra y la trayectoria artística de José Bermúdez el presente texto indaga en el conjunto de condiciones sociales e institucionales que permitieron su inscripción en el campo artístico local a partir de los años 40. Este trabajo fue realizado en el marco de la muestra retrospectiva organizada por el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, con el fin de proporcionar al público una serie de referencias que contribuyan a comprender el modo en que la historia mendocina se inscribió en las producciones del artista mediante una serie sucesiva de estructuras significantes asociadas a las problemáticas de la época que todo un colectivo artístico se dedicó a estructurar en sus obras.

Palabras clave: Sociedad Argentina de Artistas Plásticos filial Mendoza, Academia Provincial de Bellas Artes, Nuevo Realismo, Vanguardia, Mendoza.

Abstract

In an attempt to contextualize the work and the artistic career of José Bermúdez, the present text explores the set of social and institutional conditions that allowed its inscription in the local artistic field from the

Pablo A. Chiavazza

40s. This work was carried out within the framework of the retrospective exhibition organized by the Municipal Museum of Modern Art of Mendoza, in order to provide the public with a series of references that help to understand the way in which Mendoza's history was inscribed in the artist's productions through a successive series of significant structures associated with the problems of the time that a whole artistic group was dedicated to structure in their works.

Keywords:

Argentine Society of Plastic Artists, Mendoza branch, Provincial Academy of Fine Arts, New Realism, Vanguard, Mendoza.

Lo que sigue es un intento de contextualización de la trayectoria artística de José Bermúdez. No tiene pretensiones de exhaustividad. En cambio, sí aspira a divulgar una perspectiva panorámica del movimiento artístico que Bermúdez contribuyó a fundar y que significó un giro paradigmático en la producción de imágenes de nuestra provincia. La pretensión es la de contribuir al presente de nuestros movimientos artísticos, aproximándonos a la comprensión de los modos en que, en otros tiempos, los artistas e intelectuales locales participaron en la constitución de las tendencias culturales de nuestra sociedad.

I

“Tenemos el arte para defendernos de la muerte.”

Nietzsche

Hace varios años que José Bermúdez (1923) ha centrado su trabajo en resaltar las cosas buenas de la vida, decidiendo

dejar atrás lo que define como “lo dramático de la existencia”.

“La realidad social, política, económica del mundo me tenía agarrado a mí con sus problemas. Paulatinamente fui dejando ya por los años 60 esta visión en la temática, y casi sin proponérmelo empecé a ser más optimista”⁴⁹.

La decisión de abandonar las temáticas dramáticas se dio progresivamente y se encontró signada por un cambio estilístico. Pasó del realismo, al que había adherido entre fines de los '40 y los años '50, a la adopción de formas provenientes de las llamadas vanguardias históricas del primer tercio del siglo XX. Fauvismo, Expresionismo, Cubismo. Este giro en el abordaje temático se encontró asociado al abandono de la construcción clásica de la tercera dimensión (largo, ancho y profundidad) y a la adopción del rebatimiento como esquema espacial (largo y ancho) donde el espacio tridimensional puede estar sugerido, pero no construido.

49 Entrevista a José Bermúdez. 28 de enero de 2013.

Su producción se caracteriza por una clara conciencia de las formas utilizadas y una innegable capacidad técnica. Si observamos bien, la espontaneidad perceptible en sus obras (producto de una gran seguridad en el dibujo) se halla sujeta a un muy racional control compositivo, dirigido fundamentalmente a lograr un riguroso orden y equilibrio en las imágenes. Hay una correlación coherente entre el orden equilibrado de sus composiciones y el rechazo de todo dramatismo en la temática. En estas obras el orden y equilibrio obliteran toda tensión conflictiva, mientras el espacio y el tiempo concretos han sido formalmente abolidos, dirigiendo su sentido hacia la exaltación de una serie de valores abstractos, los mismos que hoy Bermúdez expresa en su filosofía de vida como universales: *la vida, el amor, la verdad, la belleza*. En cierta forma Fernando Lorenzo, en uno de los muchos escritos que dedicó a la producción pictórica de Bermúdez, confirma esta idea:

“...a esa figura humana se la quiere en su totalidad intemporal e inespacial, y para ello la despoja de ciertos atributos existenciales que enjoyan sin quererlo a ciertas obras modernas de tono

quejumbroso y tenidas por representantes de nuestra época problemática.”⁵⁰

Estas imágenes están, por decirlo de algún modo, fuera de la historia, como si se tratara de barreras construidas para mantener a raya un horror que en ellas está ausente, y sin embargo, por contraposición, las determina. En otras palabras, no es ignorando la cruda realidad que Bermúdez produce estas imágenes, por el contrario, la conciencia de esa cruda realidad lo ha llevado a orientar su producción en este sentido.

II

Ningún artista se hace solo. Resulta imposible comprender una trayectoria individual sin contextualizarla, sin inscribirla en la historia como un camino de decisiones cuya libertad se encuentra sujeta a una incesante lucha entre los límites de un orden social y las presiones que se ejercen sobre ellos a través del vínculo que se establece con los

50 Lorenzo, Fernando. Texto de presentación de una muestra de José Bermúdez realizada en Galería Zulema Zoireff en el año 1978.

demás. En este sentido, la trayectoria artística de José Bermúdez no podría constituir una excepción.

Sus primeros pasos en las artes se encuentran signados por su vinculación con una de las experiencias más significativas de nuestra historia del arte: la Escuela de Dibujo al Aire Libre, dependiente de la Asociación Cultural de Extensión Artística al Aire Libre, fundada en 1933 por Vicente Lahir Estrella (1890). A mediados de la década del '30, Estrella invita a Bermúdez a asistir a las clases dominicales de la escuela⁵¹. Allí no sólo dará inicio su formación como artista, aprendiendo los rudimentos del Paisajismo Naturalista, sino que además trabará amistad con un grupo de jóvenes destinados a ser destacados exponentes del arte mendocino.

51 Las humildes condiciones de vida de José Bermúdez lo obligaron a trabajar desde muy pequeño y, de hecho, Lahir Estrella lo encuentra vendiendo diarios en calle Boulogne Sur Mer. Entonces Estrella le hace una propuesta: él le compraría todos los diarios que vendía los domingos, para que pudiera unirse al grupo de jóvenes dibujantes en el Parque (Entrevista a José Bermúdez, 28 de enero de 2013).

Vicente Lahir Estrella impulsaba lo que definía como “Educación estética popular”. Ésta venía a resolver, desde su perspectiva, una serie de problemas culturales y sociales nacionales. El crecimiento demográfico generado por el aporte inmigratorio había cambiado la composición poblacional, las ciudades se modernizaron y crecieron a la par de la demanda de participación de los sectores populares en la vida política del país, generando una conflictividad social que era interpretada por los sectores dominantes como un extravío del “ser cierto de la nación”. En el esquema biologicista sostenido por Estrella, uno de los dilemas centrales consistía en que tanto inmigrantes como hijos de inmigrantes aún vivían “subconscientemente” la naturaleza de sus países de origen, tornándose imposible su incorporación a nuestro orden de cosas, todo lo cual explicaba, en parte, dicha conflictividad social. La enseñanza del dibujo como ciencia, fundada en la observación de nuestro entorno constituía el método por el cual serían corregidas, desde la infancia, las tendencias “naturales” propias de la “ascendencia racial” del aluvión inmigratorio. En síntesis, la educación estética popular,

fundada en el Paisajismo Naturalista, vendría a refundir a los sectores populares en el destino nacional.

Dejando por el momento entre paréntesis una crítica a este modelo⁵², lo cierto fue que la extensión de la educación artística gratuita a los niños de sectores populares (de donde provenían Bermúdez y muchos de sus compañeros) sentó las bases para la conformación de una generación de artistas sumamente destacados en nuestra provincia, la mayoría de los cuales fueron los encargados de desplazar de su sitial dominante al Paisajismo Naturalista –junto a sus argumentos biologicistas– al asimilar progresivamente las corrientes vanguardistas bajo esquemas interpretativos de la realidad nacional fundados en categorías sociológicas. Antonio Di Benedetto afirmaba, en 1954, que

“...en rigor de verdad puede decirse que un alto porcentaje de los pintores grabadores y escultores de 20 a 40 años, que algo significan en Mendoza,

52 Un análisis más detallado del proyecto de Vicente Lahir Estrella puede encontrarse en: Chiavazza, Pablo “Vicente Lahir Estrella y su rol en la construcción del moderno campo artístico mendocino” EN: AAVV “El ojo de la época. 4 ensayos para una muestra.” ECA, Fund. Gutenberg, Mendoza, 2010.

estuvieron en el pasto del parque San Martín, siguiendo las instrucciones de Lahir Estrella, un domingo o muchos domingos. ¿Nombres? Aquí van unos pocos: Rosario Moreno (señalada en el último Salón Nacional), Rosa Arturo, Beatriz Capra, José Manuel Gil, José Bermúdez, Rafael Montemayor, Juan Scalco.⁵³ A los que deben sumarse los nombres de Julio Guistozzi, María Bogado, Mario Vicente, José Carrieri, Rosa Stilerman, Carmen Tolosa, Olga Tolosa, Victor Acquaviva, Miguel Acquaviva, Araceli Romera, Blanca Romera, Blanca Brandi, Hilda Bisogno, Miguel Videla, Jorge Quiero, Antonio De Lucía, Luis B. Rosas, José López Díaz, y Martha Portilla⁵⁴.

Como vemos, el accionar de Lahir Estrella incentivó la formación de artistas de extracción popular, como en el caso de José Bermúdez, propiciando una ruptura con los principios aristocráticos del arte moderno, representados de modo paradigmático por el pensamiento, por entonces todavía vigente, de Fernando Fader (1882) y sus seguidores. La democratización de la enseñanza artística propiciada por la Asociación Cultural de Extensión

53 Di Benedetto, Antonio. "Un aire fresco..." Diario Los Andes, 1954.

54 Asociación Cultural de Extensión artística al Aire Libre. Escuela de Dibujo. "30 de experiencias y realizaciones al servicio de la educación estética popular", Edit. Surco, Mendoza, 1963

Artística al Aire Libre sentó las bases sociales de un giro en las orientaciones del campo artístico local. Pero no fue la única institución que participó de esta transformación.

III

El ambiente de la Academia Provincial de Bellas Artes⁵⁵ fue propicio para la formación del grupo de jóvenes que habían dado sus primeros pasos en la Escuela de Dibujo al Aire Libre. Según recuerda José Bermúdez (alumno de la institución entre 1936 y 1946) sus profesores, en general, contaban con una acentuada conciencia social. Un claro ejemplo de lo dicho es el sencillo hecho de contar con clases nocturnas, lo que permitió que muchos estudiantes de origen humilde pudieran desarrollar sus estudios al tiempo que trabajaban para subsistir. Tal es el caso del propio Bermúdez, quien trabajaba como vendedor callejero, hasta

55 Fundada en 1933, esta institución contó con escaso apoyo estatal durante sus primeros años de funcionamiento. Sus profesores trabajaron durante mucho tiempo ad-honorem. Se trata de un hecho destacable, pues pone a las claras que el primer impulso dado a la organización institucional del campo artístico fue producto del accionar cultural de formaciones artísticas alternativas a la acción cultural del Estado.

que en 1942 pudo ingresar como dibujante publicitario del Diario Los Andes, bajo la coordinación de Joaquín Tejón.

Recuerda que todos los profesores de la Academia incentivaban a los estudiantes que demostraban interés y esmero en las clases. Y destaca la dedicación de algunos de ellos. Por las memorables clases de historia del arte de Ricardo Tudela, la literatura y la historia comenzaron a ocupar un lugar importante en su vida; Roberto Azzoni compartía charlas interminables sobre arte y política en un boliche de calle Primitivo de la Reta con aquellos estudiantes que mayor deseo tenían de convertirse en artistas; Antonio Bravo salía con ellos los domingos a pintar paisajes de El Challao; José Alaminos fue uno de los maestros más apreciados por Bermúdez, por su acompañamiento y exigencia en el proceso de aprendizaje del dibujo.

Sin embargo una profunda inquietud se abatía sobre nuestra sociedad y, por lo tanto, sobre el conjunto de jóvenes estudiantes de la Academia. Desde los inicios de la década

del '30 la situación nacional e internacional se tornaba cada vez más preocupante. La crisis económica mundial, el avance del fascismo en las capas dominantes del país, el golpe de estado de 1930 y la consecuente pérdida de los logros democráticos alcanzados por el pueblo, las proscripciones políticas, la Guerra Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), constituyeron hechos ante los cuales las posiciones sociales se polarizaron. La realidad se imponía con dureza y los sistemas de formas significantes que dominaban la escena regional de las artes, ya no satisfacían las expectativas de los más jóvenes. El paisajismo naturalista comenzó a ser visto con ciertas reservas al llegar los '40. *“No había pintura con un contenido independiente del paisaje con el que poder expresar algo más” señala Bermúdez. “Además estaba la otra gente de Buenos Aires: Castagnino, Urruchúa, Berni...”*⁵⁶

IV

56 Entrevista a José Bermúdez. 8 de febrero de 2013.

A partir de la creación, en 1941, de la Filial Mendoza de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP Mza.), las inquietudes de nuestros jóvenes artistas encuentran un nuevo cauce. A ella pertenecerá José Bermúdez⁵⁷ junto con la mayoría de aquellos con quienes compartió las clases de Dibujo al Aire Libre y las aulas de la Academia Provincial de Bellas Artes.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que la fundación de esta Asociación supuso la incorporación de nuestros artistas a una tradición alternativa que se remonta a las corrientes metropolitanas del arte social y político de los primeros años '20. La influencia plástica e ideológico-política de figuras militantes de la izquierda argentina calará profundamente en el ideario y las imágenes de los artistas locales que entre los años '40 y a lo largo de los '50 se inclinarán hacia el realismo socialista. Uno de los más destacados será José Bermúdez.

57 Hoy por hoy, José Bermúdez es el asociado más antiguo de la Sociedad de Artistas Plásticos de Mendoza, heredera de la SAAP filial Mza.

La secuencia de esta tradición alternativa, producto de una verdadera acumulación de experiencias, nos obliga a remontarnos a la década de los años '20, cuando los denominados “Artistas del Pueblo” (Adolfo Bellocq, José Arato, Guillermo F. Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham Vigo) impulsan un arte de contenido social y fundan la Sociedad Nacional de Artistas. Abraham Vigo se instala en Mendoza entre 1939 y 1947

“ideológicamente identificado con la izquierda, tuvo gran influencia en promover a quienes trabajaban en las artes a organizarse gremialmente y formar lo que fue la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos filial Mendoza”⁵⁸,

la que llegaría a presidir en 1945. Según Clara Marquet, José Bermúdez fue uno de sus discípulos⁵⁹.

Como dijimos, la SAAP filial Mza. es conformada en 1941 y pone en contacto a los artistas provinciales con artistas

58 Marquet, Clara. Entrevista a Luis Quesada. 27 de marzo de 2003.

59 Marquet, Clara. “*La función social del arte en Luis Quesada*”. Tesis de Maestría en Arte Latinoamericano. Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2004.

comprometidos de la talla de Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa y Antonio Berni, quienes, por otra parte, habían participado (a excepción de Urruchúa) de la producción del mural “Ejercicio Plástico” junto a David Alfaro Siqueiros en 1933 en Buenos Aires, experiencia tras la cual, junto a Spilimbergo y Colmeiro, formaron el Taller de Arte Mural (TAM) que ejecutara los murales de Galerías Pacífico (1946). Un testimonio acerca de la influencia de estas tendencias en nuestra provincia lo daba Rafael Montemayor al recordar en una entrevista que “hubo, por aquellos años, un taller en el Challao compartido por una docena de pintores, en donde tuvieron lugar interminables discusiones sobre arte y sobre política. Allí fueron Castagnino, Giambiaggi, Berni...”⁶⁰. Anualmente este conjunto de artistas de Bs. As. participarán del Salón de Cuyo organizado por la SAAP Mza. en Galería Giménez. Sus ideas se incorporaban así al campo artístico local⁶¹.

60 Se refiere a un taller que pertenecía a la SAAP Mza. Entrevista a Rafael Montemayor EN: Benchimol, Silvia. Catálogo de la muestra “Juan Scalco. Exposición homenaje”. Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, Mendoza, abril-mayo de 1992.

61 “Hace siete años fundamos, la casi totalidad del grupo de plásticos aquí presentes, la filial Mendoza de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Hasta ese entonces no existía en esta provincia

Como vemos, será ésta una época de gran intensidad para José Bermúdez, testigo y actor de todos estos acontecimientos. A partir de 1946 formará parte de la comisión directiva de la SAAP Mza., y desde aproximadamente 1950 mantendrá correspondencia con Demetrio Urruchúa, quien por ese medio le dará consejos y sugerencias acerca de sus dibujos. Una de las consecuencias inmediatas en su obra es la aparición protagónica de la figura humana (que ya nunca abandonará), a la que se suma la exaltación de lo “dramático de la existencia”. La demanda de centrarse en la dramaticidad de la vida social e histórica fue una de las plataformas del “nuevo realismo”, fuertemente defendido

un organismo que llenara las finalidades que está llamada a realizar una institución de esta naturaleza, que es, en primer lugar: *agremiarse para defender sus intereses como trabajadores del arte*. En este aspecto queremos dejar debidamente aclarado cuáles son nuestros intereses: intereses que no son exclusivamente nuestros, sino del pueblo en general, a quien nosotros nos dirigimos con nuestra obra. Siendo el público el beneficiario al participar en todas estas manifestaciones de cultura, hemos querido encauzar toda nuestra tarea en este sentido, es decir, *como artistas del pueblo* deseamos aportar a su cultura todos nuestros esfuerzos.” José Manuel Gil. Discurso inaugural del VI Salón de Cuyo. Diario Los Andes, 18 de julio de 1948. (el destacado es nuestro).

por Antonio Berni⁶², y posteriormente por Héctor P. Agosti en uno de los más influyentes textos escritos sobre el realismo en argentina⁶³.

En los años '50 se pondrán de manifiesto los impulsos transformadores de esta tendencia alternativa a través del desarrollo del muralismo y el grabado. En 1952 Bermúdez integrará el "Taller de Arte Popular Realista" (encabezado por Luis Quesada)⁶⁴; en 1954 participará junto a Noemí Barchilón, Luis B. Rosas, Natalio Parisi, Mario Vicente, José Manuel Gil, Guido Cinti y Juan Scalco, de la realización del mural de la Clínica "Tomás Godoy Cruz" bajo la dirección de Juan Carlos Castagnino; Un año después ejecutará junto a Mario Vicente, Luis B. Rosas y

62 Berni, Antonio. "El nuevo realismo." Revista *Forma (órgano de la SAAP)*, Buenos Aires, 1936.

63 Agosti, Héctor Pablo. "Defensa del realismo." Revista *Contrapunto*, Buenos Aires, n°3, 1945.

64 El Taller de Arte Popular Realista se encontraba articulado en torno a los principios del realismo socialista. Si bien conocían el arte de vanguardia no percibían que fuera una vía de aproximación al pueblo. La función social atribuida a la producción artística, los obligaba rechazar lo que por entonces consideraban como "fórmulas provenientes del poder imperialista y contrarias al libre desarrollo de los pueblos" (Entrevista de Clara Marquet a Luis Quesada. 26 de abril de 2000).

Jorge Gnecco un mural en la Sociedad Israelita de Crédito⁶⁵, sobre un boceto de su autoría aprobado previamente por Castagnino; Ese mismo año de 1955 participará del “Club del Grabado” fundado por Luis Quesada, quien viene con la idea desde Chile, tras su participación en el “Congreso Continental de la Cultura” (1953); En 1956 Bermúdez realizará su primera muestra individual en Galería Giménez, obteniendo una importante reconocimiento de la prensa por su capacidad para el dibujo; en 1958 será uno de los integrantes del “Taller de Murales”, junto a Luis Quesada y Mario Vicente. Este grupo realiza los murales del hall de la Casa de Gobierno de Mendoza y los que ocupan los 3 niveles de la Galería Tonsa⁶⁶.

V

65 “Nuestra colectividad, todo el pueblo de Mendoza, se enriquece así con una exquisita obra artística, arte que cuando sirve para expresar verdades y nobles ideales, representan un estímulo para la lucha y la labor diarias para conseguir un porvenir luminoso para nuestro pueblo, unidos a los demás pueblos del mundo”. Diario La Libertad, 3 de setiembre de 1955.

66 Para un estudio detallado de este período ver: Marquet, Clara. Ob. Cit.

Queda así expuesto lo que más arriba identificamos como un giro impreso en la historia del arte local por una generación de artistas comprometidos con la realidad dramática de la primera mitad del siglo XX, a través del realismo. Y con esto hemos vuelto al principio. Al acercarnos a los años 60, José Bermúdez, integrante activo de esta formación de artistas, testigo de gran parte de nuestra historia del arte, decide paulatinamente apartarse de esta tendencia, aun cuando no podemos dejar de observar la persistencia de una perspectiva crítica en sus grabados.

Sirva entonces este recorrido como homenaje a uno de nuestros más grandes artistas mendocinos, y de recordatorio a todos nosotros de que la historia, como hemos intentado exponer, es siempre una construcción colectiva.

Bibliografía

- LORENZO, Fernando. 1978. «Texto de presentación de la muestra de José Bermúdez.» Editado por Galería Zulema Zoireff. *Catálogo de muestra de José Bermúdez*. Mendoza.
- CHIAVAZZA, Pablo. 2010. «Vicente Lahir Estrella y su rol en la construcción del moderno campo artístico mendocino.» En *El ojo de la época. 4 ensayos para una muestra.*, de Graciela DISTÉFANO, Oscar ZALAZAR, María del Carmen MÁRQUEZ y Pablo CHIAVAZZA, 51-62. Mendoza: Fundación Gutenberg.
- BERMÚDEZ, José, entrevista de Pablo Chiavazza. 2013. *Entrevista* (28 de Enero).
- ESTRELLA, Vicente Lahir. 1963. *30 años de experiencias y realizaciones al servicio de la educación estética popular 1933-1963*. Mendoza: Editorial Surco.
- BERMÚDEZ, José, entrevista de Pablo Chiavazza. 2013. *Entrevista* (8 de Febrero).
- MARQUET, Ana Clara. 2004. *La función social del arte en Luis Quesada. Del muralismo a nuevas relación de producción cultural*. Mendoza: Inédita.
- BENCHIMOL, Silvia. 1992. «Juan Scalco. Exposición homenaje.» Editado por Museo Emiliano Guñazú - Casa de Fader. Mendoza.
- GIL, José Manuel. 1948. «Inaugurose ayer el VI Salón de Cuyo.» *Diario Los Andes*, 18 de Julio.
- AGOSTI, Héctor. 1955. *Defensa del Realismo*. Buenos Aires: Editorial Quetzal.

Pablo A. Chiavazza

BERNI, Antonio. 1936. «El Nuevo Realismo.» *Forma* 8-14.