

QUINQUELA : Benito Chinchela Martín

Fue el más popular de los artistas plásticos argentinos ; vivió ochenta y seis años frente al riachuelo , (considerado el pintor del mismo por su labor exhaustiva y su vigor en el tratamiento de los temas porteños)en el mismo lugar en dónde empezó Buenos Aires en 1535.

Fue pintor, grabador y muralista considerado el pintor del riachuelo.

EL COLOR DE LA BOCA:

Éste hombre tuvo un sueño incumplido: postuló que el asfalto de las calles de su barrio no fuera gris, sino verde, amarillo y azul . Extrañamente , nadie se expuso a esa iniciativa, pero por alguna razón misteriosa nunca se concretó.

Hijo adoptivo de un carbonero de origen italiano que le dio su apellido, Benito Chinchela Martín (quien firma sus obras Quinquela, tal como se pronunciaba) nació en Buenos Aires en 1890, siempre vivió en el bohemio barrio de La Boca, frente al riachuelo .

Autodidáctico desde chico intentó reflejar escenas fluviales en cartones, utilizando para los trazos el carbón del comercio de su padre.Sólo tomó algunas clases con un maestro de su barrio .Con todo, poseyó un talento natural y una fuerza muy poco común y captó con líneas enérgicas, en las cuales predominan los colores restallantes, escenas cercanas a su domicilio.

Si bien se destacó su pintura de caballete al óleo, con pincel o espátula, intentó con éxito otras técnicas, y también realizó murales, cerámicas y aguafuertes.

Quinquela no conoció a sus verdaderos padres .Fue adoptado por un comerciante llamado Benito Chinchela y su esposa, de apellido Martín .Lo amaron como propio, y él los adoró.

A fines de la década de los 30 fue invitado a exponer en Roma . En la década de los 40 su fama y su prestigio eran ya mundiales, y los coleccionista disputaban su obra .Participó , junto a Eva Perón y Juan Domingo Perón en un acto cultural en La Boca, su republica particular, su patria chica.

UN BARRIO, UNA MIRADA, UN ARTISTA.

Lo suyo era crear, reflejar la tristeza con los grises y las alegrías con tonos animados Yo trato de pintar la vida, que no siempre es una fiesta, dijo alguna vez. Pero no cualquier vida .Si bien se inició pintando retratos de vecinos de La Boca, luego por decisión y amor a su barrio, sus pinceles y sus espátulas fueron excluyentes, y el puerto que veía desde la ventana de su casa, y los hombres del puerto fueron los modelos que inmortalizo con su pintura.

Quinquela no se tomó jamás demasiado en serio. Su teoría era que los artistas les faltan un tornillo .Por eso, en1948 creo Orden del Tornillo, una condecoración en persona a creadores o científicos como el escritor Fermín Estrella Gutiérrez, el cirujano Raúl Matera y el músico Mariano Mores.

Bohemio amante del tango, fue amigo de Aníbal Troilo y de Zita, su mujer.Quinquela distinguió al músico con la Orden del Tornillo, una condecoración inventada por él en 1948 para premiar a artistas destacados.

Los miembros de esta orden se reunían en su taller, en el tercer piso de Pedro de Mendoza 1835.Quinquela ganó fortunas pero donó su dinero a escuelas primarias, jardines de infantes y museos de

bellas artes, de La Boca por, supuesto.

Decenas de sus cuadros figuran en museos argentinos y del exterior. Falleció en Buenos Aires en 1977.

Por algunos de sus cuadros llegó a pagar 117.000 dólares .

Siguió trabajando hasta que falleció, no por codicia, porque donaba a instituciones boqueñas la mayor parte de sus ganancias, sino por una necesidad vital

Su deseo, en 1977, conmovió a Buenos Aires y a amantes de la pintura del mundo entero .Fue sepultado en un ataúd que él mismo pintó de colores vivos, para vencer a la muerte

LA PRIMERA EXPOSICIÓN:

En el año del Centenario (1910) el barrio de La Boca también tuvo

su festejo particular ;La Sociedad Ligur de Socorro Mutuo celebró su vigésimo aniversario y organizó una exposición artística.

En ella participaron los alumnos de Lazzari y entre ellos Benito

Quinquela quien presentó cinco obras.

Éste maestro (Lazzari) conjugaba en su enseñanza métodos académicos (copias de yeso, estampas) a través de distintas técnicas e incluía salidas a los alrededores. Quinquela recibe de éste maestro el gusto por lo luminoso y la frescura del color, la libertad de su criterio pedagógico, pues no imponía métodos rígidos.

INTA BUCA CARACTERÍSTICAS DE LA BOCA.

La Boca es mi taller mi refugio y mi modelo .Todo lo que hice y todo lo que conseguí es un premio a la fidelidad .En mi vida y en mi arte permanecí siempre fiel a mí gente , a mí puerto y a mi barrio

La Boca es un barrio periférico que dista poco más de dos kilómetros de Plaza de Mayo , en el que vive gente especialmente del sur de Italia .

Hay una intensa actividad portuaria en el barrio: buques de gran calado amarrados en los muelles y embarcaciones veleras dedicadas a la pesca.

En torno a la industria y a los negocios de la actividad portuaria se levantaron las viviendas de los obreros.

Las temibles sudestadas hacían de las calles canales. Por éste motivo las viviendas se levantaban sobre pilotes de madera dura, con cerramiento de madera forrada con chapas de zinc pintadas con colores estridentes, como el bermellón, azul y verde.

La historia de La Boca se halla ligada a un lobo de mar que cierto día vio emerger de su pipa a una sirena rubia de la que se enamoró y que más tarde lo conduciría hacia el río en donde se hundió siguiendo al pez hembra: Vivió allí tanto tiempo que el humo pesado y fétido de su pipa anegó las aguas hasta transformarlas en sucias y malolientes . Pero aún se dice que su espíritu vaga en las luces de la noche que envuelven el río y se integra como parábola hacia las casas de color que desde el cielo diseñan el ombligo de la ciudad.

Un barrio es; a veces ;Un espejo .La Boca restituye lo conceptual como sentimiento.

La Boca es femenina, se la ama porque es tan ruda como simple, tan acogedora como atractiva, con su vientre plegados de botes y barcazas, con armazones dividiendo el espacio contra el cielo, con grúas que parecen móviles terrestres, con estructuras contrahechas para quienes los colores vivos llegan a transformarla en amables establos sorprendidos en aquella ilusión de la permanencia.

En Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez nació, en 1861, Francisco Caffereta, considerado como el primero de los artistas de La Boca

Allí mismo nace en 1893 el escritor Roberto Mariani, allí escribe

Antonio Porchia, Víctor I Cínsole, Fortunato Lacámero, Miguel Carlos

Victoria, Eugenio Daneri y Miguel Diamede.

En 1919 se fundó la agrupación El Bermellón de artes y letras,
por la que pasaron Orlando Stagnaro , Juan Achiazza , Juan del Prete ,
Adolfo Montero , Guillermo Facio Hebeques , Quinquela Martín ,
Emilio Centurión , Juan Giordano , Roberto Palla Pensado y otros .

Benito Quinquela Martín era un costumbrista, un pintoresco artesano.

Pío Calivadino lo descubre como pintor .Quinquela se entregó a

La Boca e incluso quiso renovar su fisonomía transformando las

fachadas de las grúas, las calles y hasta un ómnibus que terminaba su trayecto en el Riachuelo, en coloridos;
Agresivos y detonantes

planos de color que aman u propia e inocente libertad.

El origen de los colores diversos , es por los sobrantes de pintura

que los marineros traían a sus casas , como la pintura era cara y

la cantidad escasa para pintar toda la casa de un mismo color , se aprovechaba hasta la última gota , se pintaba primero los marcos hasta agotarla , para pasar luego a las paredes y pintar hasta donde alcanzara. Quinquela adoptó esta peculiaridad para darle colorido a sus cuadros.

Antes de finalizar el siglo XIX , La Boca era ya un barrio con perfil

definido , que lo distinguía del resto de la ciudad.

Según el censo de 1887 , había en la zona 24.498 personas,

distribuidas en 124 manzanas , donde la población se concentraba principalmente en la Vuelta de Rocha . Más del 70 % de la población se dedicaba a la navegación , como marineros , calderos y armadores

de barcos

José León Pagano había soñado ya que Quinquela es un pintor eterno. traduce con mano pronta y por sensaciones rápidas. Percibe las

cosas, pero no se detiene a penetrar su espíritu.Lo cierto es que

este pintor logró pasear estos paisajes desbordantes de color hasta

distantes rincones del mundo .Ese fue su mérito: Creer en un lugar y

participar en el cómo su permanente amante, homenajeándolo aunque

ello no necesariamente constituya ahondarlo.

El complejo cultural Teatro de la Ribera , Museo de Quinquela Martín fue fundado por el maestro pintor del barrio .El museo , además , fue atelier del artista y se conserva como era , en el se pueden apreciar obras muy valiosas de producción y otras importantes de Victoria y Lacárrera.

EL MOSQUITO CHINCHELLA

Benito Martín se fue integrando al barrio hasta que a los 15 años se introdujo en el trabajo portuario .Adolescente de regular estatura, delgado, de gesto expresivo y bastante atractivo, recibió de sus

compañeros el apodo de Mosquito y verá a través de ellos un mundo particular y complejo .Los obreros estaban agrupados e distintas

asociaciones, con predominio de los anarquistas.

En 1904 fue electo el primer diputado socialista, Alfredo Palacios.

Quinquela colaboró en dicha campaña repartiendo volantes y pegando carteles. La Primera Guerra Mundial, y en la Argentina, el triunfo del radicalismo encabezado por Hipólito Irigoyen, y la Revolución Rusa,

influyeron en el periodo formativo de Quinquela, tanto en lo intelectual como en lo pictórico.

EL CARBONERO , UN PINTOR EXTRAORDINARIO .

Quinquela se destacaba por la rapidez de sus ejecuciones , la abundancia del material empleado que en algunos llegaba a un centímetro de espesor , en algunas obras también empleaba la espátula .

Entre sus cuadros el tema que predomina es el puerto .

LA CÚSPIDE DE LOS AÑOS ´20 .

En el mes de enero de 1920 los periódicos anunciaban el viaje aéreo de un pintor argentino hacia Mar del Plata .De esta breve estadía en Mar del Plata quedan algunas manchas que podrían ser

llamadas relieves escultóricos en color en las que se pone de manifiesto su gran fuerza expresiva.

Para el gusto de la época fue quizás una excentricidad comparable a la que sucedía en el campo político.

La experiencia internacional de Quinquela se inició con Brasil , adonde llegó con la Sociedad Estímulo de bellas Artes y con Taladrid como campanero.

En 1922 , poco después de que Marcelo Torciato de Alvear ascendiera

a la presidencia de la república , este le asignó un cargo diplomático que lo llevó a España con 20 cuadros.

Paris en 1925 , Nueva York en 1928 , Italia en 1929 y Londres en 1930 completan su gira internacional.

El pintor desplegaba su actividad en la Peña del Café Tortoni , también supo devolver favores pintando dos grandes murales en la casa del Teatro , institución creada y alentada por Regura Paccini de Alvear .Están pintados con dignidad , pero no solucionan los problemas básicos que el muro le planteaba.

LA CARIDAD BIEN ENTENDIDA

La acción comunitaria desarrollada por Quinquela consistió en la donación de cinco terrenos al Estado .En ellos y con el dinero del público se levantó la Escuela Museo , en la que tuvo su taller y vivienda , el LACTARIUM , la Escuela de Artes Gráficas , el jardín de infantes y teatro y el Instituto Odontológico .

LOS PERÍODOS

Distinguimos en el conjunto de su pintura tres momentos muy bien definidos :

PERÍODO FORMATIVO :

Se desarrolla desde 1907 a 1912 , mientras concurre como alumno

a las clases de Lazzari. Ejemplos de este periodo en cuanto a su

pintura son : Paisaje y El patio de mi casa .Este último es una importante explosión de luz y de colores sumamente elaborados , con pinceladas

cortas y de medidos empastes .

AFIRMACIÓN DE SU ESTILO:

Desde 1916 hasta fines de 1922 son obras de gama intermedia

que tienden a las altas ; hay mucho predominio del pincel sobre la

espátula , con los que modela las formas y de empaste algo mayor

con algunas zonas de gran espesor .

El tema predominante es el puerto de la ciudad de La Boca. Ejemplos :

Rincón de La Boca , Preparando la partida y Marina , de 1922 ,

dedicada a Victoria .

EL QUINQUELISIMO :

Comienza después de 1922 no hay elaboración del color y sí abuso de

la espátula por lo cual la pintura resulta empobrecida Ejemplos :

Crepúsculo Tranquilo de 1951 y la mayoría de sus murales .

Quinquela tenía un motivo característico de La Boca , el fuego.

En su museo hay una sala dedicada a él .Se diferencian en : fuego

ocasional o fuego ocasionado. El ocasionado es las fogatas , donde

se quemaban las cosas viejas y el ocasional es el incendio de los

conventillos o barcos de La Boca .