

Pablo Curatella Manes

Argentina

1973 • XII Bienal de San Pablo • Brasil

Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto:

Doctor Alberto J. Vignes

Subsecretario de Relaciones
Exteriores y Culto:

Doctor Julio César Carasales

Director de Asuntos Culturales:

Doctor Ernesto Garzón Valdés

Jurado de Selección:

Sr. Samuel Oliver

Director del Museo Nacional
de Bellas Artes

Sr. Guillermo Whitelow

Crítico de Arte

Sr. Ernesto B. Rodríguez

Crítico de Arte

Sr. Federico Martino

Comisario

Composición y Diseño Gráfico
del Catálogo:

Asuntos Culturales del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto

Impresión y Encuadernación:

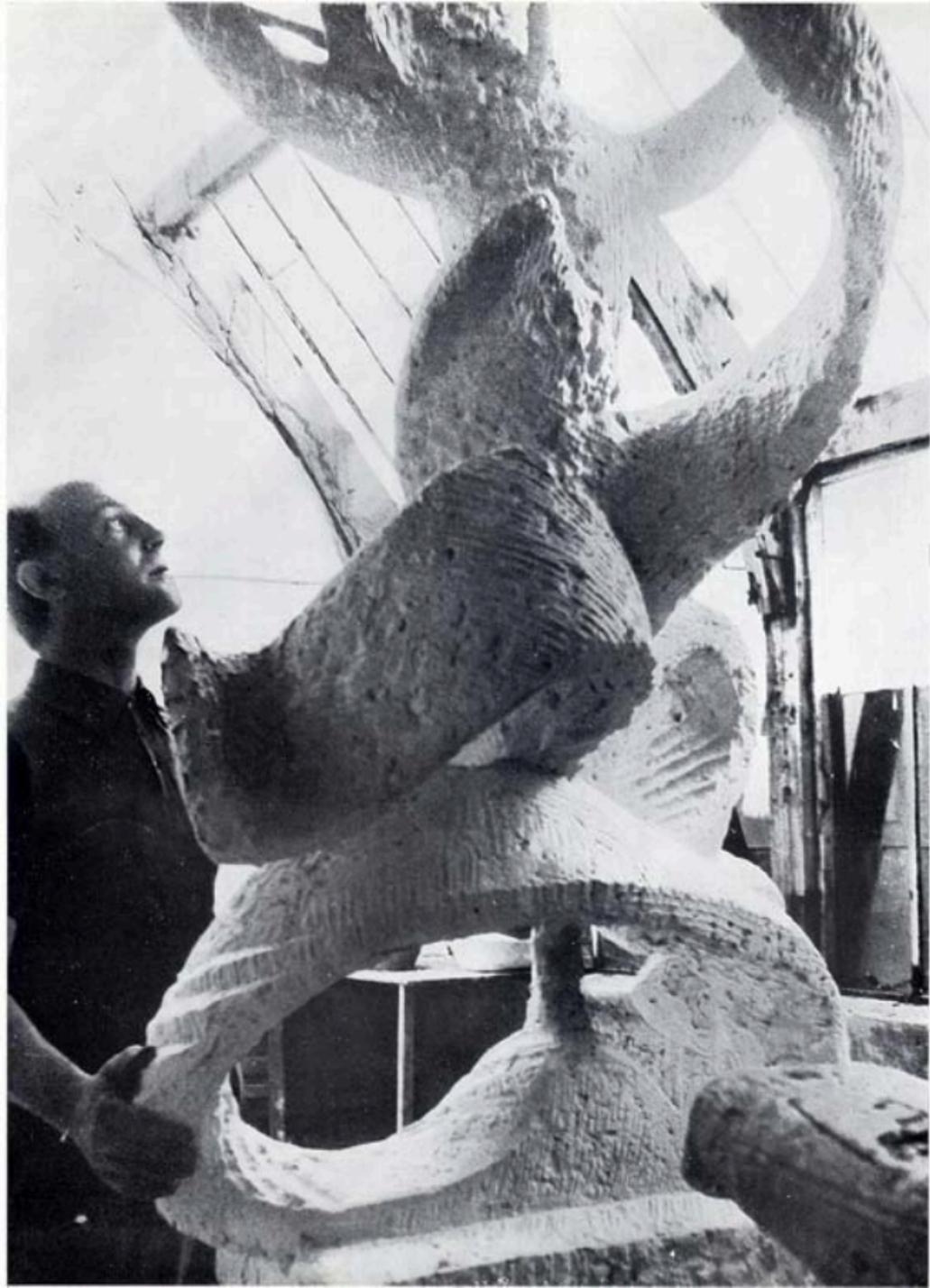
Artes Gráficas Aranel S. C. p. A.
Jerónimo Salguero 1453 - 55
Buenos Aires, Argentina.

Pablo Curatella Manes

Sala especial

Argentina

1973 · XII Bienal de San Pablo · Brasil

Las obras de Pablo Curatella Manes seleccionadas para representarlo en la Bienal de San Pablo pertenecen a dos periodos bien definidos de su evolución. Un grupo se relaciona con los años 1920-26; otro con la época de la "Estructura Madre", 1941-45. Estos periodos responden a momentos de intensa creación, aunque en cada caso las circunstancias hayan sido muy distintas. Por el 1920, Curatella Manes terminaba de gozar de los beneficios de una beca concedida por el Gobierno Argentino. Era la tercera vez que viajaba a Europa, radicándose ahora en París, donde encontró el apoyo y la amistad de su conspicuo maestro Bourdelle. También gozaba de la amistad de Juan Gris, Léger, Laurens, Reverdy, Brancusi, Le Corbusier...

Lo decisivo para Curatella Manes es su contacto con Juan Gris. Es éste el vínculo que lo une a Lipchitz, pues si entre sus obras y las de Lipchitz existe cierta similitud ello se entiende porque ambos bebieron, en su oportunidad, en una fuente común. Y esa fuente común eran las figulinas de metal, recorridas y plegadas, que Juan Gris

hacía como proyectos de ballet (entonces los ballets rusos de Sergio de Diaghilew). Tal lo que se desprende de la biografía detallada de Curatella Manes y de las observaciones de su esposa, la pintora Germaine Derbecq. La sugerencia que tales figulinas producen en Curatella Manes lo impulsan a dar libre curso a su vis escultórica. Nace así "El Guitarrista" (1921), primera obra que anuncia la fecundidad de este periodo. Las demás siguen sus huellas. Se aleja del cubismo, de lo que éste encierra de barroco, pues nuestro artista aspira sobre todo a la simplificación de las formas, apoyándose en una intención geometrizable. Por ello pasa a la escultura abierta, va hacia el signo, y de allí nace "La Danza" (1925) y sobre todo "La Santa". Con "Rugby" (1926) llega a un punto cumbre, donde el dinamismo se manifiesta a través de un entrecruce de líneas de fuerza y los planos desaparecen para insinuarse sólo virtualmente en relación con los vacíos. "Los Acróbatas" (1923), obra de extraordinaria sencillez y grandeza, corrobora su audaz idea de elevar grácilmente los volúmenes, dotándolos de una notable ligereza y elasticidad.

A partir de ese momento, la vida de Curatella Manes se ve absorbida por las tareas que desempeña como diplomático y sólo en 1930 vuelve a probarse a sí mismo con "Las Tres Gracias". Aún se hallaba intacta su capacidad creadora y sus aspiraciones se reducen únicamente por motivos de tiempo y de trabajo. Se lanza entonces a una búsqueda de laboratorio, diríamos, modelando torsos que, por su estrictez y fuerza, muchas veces pueden confundirse con cabezas, como "El Profeta", por ejemplo. Pero su propósito iba más allá de lo temático: le preocupaban las relaciones entre las formas y las estudió en todas sus variadas posibilidades. Así va pasando casi insensiblemente de la nuevo, del volumen compacto a las esculturas abiertas, que gestará so-

bre todo a partir de la llamada "Estructura Madre" (1941). Curatella Manes creyó en este momento haber llegado a lo esencial. Las circunstancias de su vida habían cambiado mucho. Sin taller, padeciendo las estrecheces típicas del tiempo de guerra, sin elementos de trabajo, se dedicó al dibujo y a las maquetas de plastilina, metal o cartón.

Este manejo sustancial y precario, de las formas, lo llevará a dar con lo que llamó "Estructura Madre", un modelo, origen y principio de cualquier tipo de obra futura. Modelo profundamente vivido, fruto tanto del cálculo cuanto de la insistencia en el manejo de los materiales frágiles, huidizos. Allí, en la intensa lucha de ejes en oposición, creyó ver el esqueleto subsistente a cualquier corporación, fueran cuales fueren los elementos a emplearse.

A simple vista, podemos resumir el proceso por el que a través Curatella Manes como el de un progresivo despojamiento para llegar a formas esenciales. Las vicisitudes por las cuales tuvo que pasar le enseñaron a ser cada vez más sucinto, a abandonar todo lo superfluo, para llegar a lo básico. Su espíritu de lucha debió hacer caso omiso del desconocimiento de un país que no era el suyo, aunque le brindara atmósfera y amigos; en el suyo propio, el reconocimiento le fue casi póstumo. Ello no logró hacerle desviar la mirada de su tarea ni ceder ante los fáciles reclamos.

Por eso, ahora podemos disfrutar de un conjunto de obras que nos impresionan por la lírica seriedad de su inspiración y por su meditada factura y seguir manteniendo para él un puesto de relieve en nuestras artes plásticas, dentro de las cuales lo consideramos como uno de los más acendrados precursores del arte abstracto.

Guitarrista
1921

PABLO MANES

Pablo Curatella Manes

(1891 - 1962)

1891. Nace en La Plata el 14 de diciembre, hijo de Antonio Curatella, escultor decorador de origen italiano, y de Clara Manes, griega, séptimo de una familia de nueve hermanas y hermanos.

En su infancia sus juegos lo conducen a menudo al Museo de su ciudad natal, rico en obras precolombinas sorprendentes, primer contacto con la escultura llamada "fetiche" por uno de los grandes maestros de su época, quien la ignora por completo como escultura.

1905. Trabaja en una imprenta como tipógrafo; luego de un grave accidente, abandona ese oficio.

1906. Su familia se radica en Buenos Aires. 1905-08. Se inicia en la escultura en el taller de Arturo Dresco, donde aprende a fondo el oficio, y, artísticamente, se le enseña un modelado refinado. La vida cerca de ese maestro, hombre bueno y paternal, es la de los talleres de antigua tradición, siempre rodeado de artistas y estetas famosos que se reúnen en ese taller del Bon Marché —la actual Galería Pacifico, entonces centro artístico de la ciudad, donde el Museo de Bellas Artes ocupa el piso alto—, lo hace participar en la gran vida de ese medio en aquel tiempo. Pero sus inclinaciones, sus amistades, lo acercan más a Walter de Navazio, Silva, Thibon de Libian; este último será un día su cuñado.

1907. Su maestro le aconseja ir a la Academia de Bellas Artes, donde queda poco tiempo. Allí se opone con frecuencia a sus profesores, es rebelde por intuitivas necesidades estéticas frustradas. De pronto le dan a entender que es indeseable.

Primera advertencia de que no debe esperar ninguna ayuda de la enseñanza oficial.

Primeros retratos de su hermano Humberto y de sus hermanas Antonieta y María.

1908-10. Colabora con Correa Morales en la terminación de detalles acorales de los monumentos ejecutados por ese maestro.

1910. Ejecuta una medalla con la efigie del presidente de la Nación, Victorino de la Plaza, y la hace fundir en oro con las economías de toda la familia. Le remite al Presidente, quien asombrado de esa obra le hace otorgar una beca por el gobierno de su provincia para proseguir estudios artísticos.

1911. Se radica dos años en Florencia y en Roma. Realiza esculturas monumentales empezadas por la mañana, terminadas por la tarde, destruidas por la noche. Quedan de esa época "La Familia", "Nacimiento de Venus", "Crepúsculo", "Viejo Florentino".

De pronto, le parece más provechoso visitar los museos, iglesias y arquitecturas de Europa, que encerrarse en una academia.

Abandona Italia y viaja por Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda.

En París lo espera un despertar desagradable: el inspector de los becados lo llama al orden, pues les está prohibido ausentarse del lugar asignado. Pero la importante documentación que ha traído, las comprensiones nuevas que ha captado, hacen que sea abuelito.

1912. Salón Nacional de Buenos Aires; participa casi todos los años en el Salón Nacional.

1913-14. Trabaja con Maillol y luego con Bourdelle. Se instala en París en el barrio Montparnasse. Tras la declaración de la guerra, vuelve a la Argentina.

1916. Fundador del Salón Otoño de La Plata.

1917. Segundo viaje a Europa. En París, donde se instala, pasa momentos difíciles debido a las restricciones del momento.

Estudia en la Academia Ranson con Maillol, Maurice Denis, Sérusier; visita a Madrid y a Barcelona. Expone allí.

1918. Regresa a Buenos Aires. Sus esculturas de entonces reflejan intenciones de simplificación, de síntesis: "Isis", "Mujer Sentada".

1920. Tercer viaje a Europa. Se radica en París; ocupa un taller en Montparnasse donde vivía Modigliani, ahora reemplazado por un cine. Estudia con Bourdelle, quien le hace comprender la construcción arquitectónica. El maestro le aconseja trabajar solo.

Luego conoce a Lhote; en un mes asimila su método, pero se va y experimenta con algunas obras esa enseñanza: "Pensativa", "Las Tres Bañistas", "La Mujer del Tapado Grueso".

1921. Adhiere al movimiento de vanguardia. Amigo de Juan Gris, Liger, Gleizes, Severini, Laurens, Brancusi, Gargallo, Maurice Raynal, Pierre Reverdy, más tarde Le Corbusier.

1920-29. Salones de Otoño, Tullerías, Independientes.

1922. Se casa con la pintora francesa Germaine Derbecq. Alquila un taller en 12 rue St. Gilles, cerca de la Plaza des Vosges, en el barrio más antiguo de París.

1920-26. Tras haber conocido a Juan Gris, queda impresionado por las figurinas de metal recortadas y plegadas que éste ejecuta como proyectos de ballet. De pronto hace "El Guitarrista", "El Acordeonista", "El Hombre del Contrabajo", "La Ninfa Acostada", "El Dragón", "El Hombre del Lazo". Con "Los Acrobatas" demuestra la posibilidad de hacer una escultura aérea; lleva a cabo entonces "Icaro", "La Danza", "La Santa", "Rugby" y "Profeta".

Ese período es quizás el más dichoso de su vida, el más productivo también; algunas obras de gran tamaño como "Los Acrobatas" y muchos bocetos, desaparecieron casi todas o fueron destruidos.

1925. Expone en la galería Vavin con un grupo de escultores.

1926. Invitado por un grupo de escultores franceses para colaborar en una pérgola

para la Exposición de las Artes Decorativas, ejecuta el relieve "Lancelot y Geneviève", por el cual obtiene una medalla de plata. Ese monumento está colocado ahora en la ciudad de Etampes, en Seine-et-Oise, Francia.

1926. Sus medios de vida están apotados; a pedido del maestro Antonio Bourdelle, el presidente Alvear lo nombra canciller en la Embajada Argentina en París.

1926-28. Durante dos años no hace esculturas.

1929. Es invitado a participar en la Primera Exposición Internacional de la Escultura Moderna organizada por Teriade en la Galería Bernheim, en la cual figura los nombres más descolantes de la época.

1930. Reanuda su obra escultórica con "Las Tres Gracias". Realiza ilustraciones para "Ollantay", drama quechua en verso; 16 grabados al boj en colores, editado por la Agrupación de Amigos del Libro de Arte.

1930-36. Principales obras: "La Anunciación", "Cabeza de Apóstol"; la serie de los Toros: siete esculturas, Maternidad, etc.

1933. Segundo Premio Salón Nacional de Buenos Aires.

1934. Nace su hijo Jorge Antonio.

1936. Para acercarse a la Embajada, cambia de taller; se instala cerca de la Plaza de l'Étoile, 40 rue Lauriston.

1937. Asesor del Comisario General del Pabellón Argentino en la Exposición Internacional y Universal de París. Comisario adjunto. Miembro del jurado superior de Artes Plásticas en dicha exposición; oficial de la Legión de Honor.

1936-37. Realiza los altorrelieves destinados a decorar el hall del Pabellón. El Comité de Buenos Aires le encarga ejecutar dos mapas, uno de la Argentina y otro de los dos hemisferios. Un poco sorprendido al principio, se decide a hacerlos, pensando que, bien conocido como se desean, son mapas escultóricos los que se desean. Realiza así dos mapas monumentales, traducción formal de la configuración geográfica de la Argentina y de los dos hemisferios. Al terminar la exposición se da la orden de destruir los relieves, juntamente con el pabellón, pero él los hace desmontar y colocar en sus talleres parisienses de la rue Lauriston.

1939. Canciller de primera clase. En vísperas de la guerra, es encargado de la sección de reparación de los argentinos residentes en Francia.

1940. Exodo con su familia francesa. Se traslada con el personal de la Embajada a Burdeos, Biarritz, La Bourboule, Vichy.

Durante la guerra trabaja en un cuarto de hotel y, un poco más tarde, en un pequeño departamento. Falta de todo; dibuja mucho, realiza maquetas de plastilina, de metal o de cartón. Estas serán ejecutadas en tamaño y material definitivos diez años más tarde, en Buenos Aires. Es la época de la estructuración hasta sus últimas consecuencias: de la "Estructura Madre", la cual servirá de base para realizar ocho esculturas, desarrollando el tema según las exigencias del material. Más tarde el clima de drama y de angustia se reflejará en

obras distintas, a la vez de fuerte estructuración y expresionistas; a una sola obra ha sobrevivido "La Guerra".

1944. Encargado de la custodia de los intereses argentinos en la Legación de Suecia en Vichy, cuando el gobierno argentino rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania.

1945. Con la liberación, no teniendo inmueble propio la Embajada, toma la iniciativa de instalar la cancillería de la Embajada en la casa de un argentino, donde se halla todavía. Se traslada a Boulogne-sur-mer para salvar la casa donde murió el general San Martín, tocada por el bombardeo. Lleva a cabo muchas otras tareas, dado que es el único representante argentino. Secretario de segunda clase.

1940-49. Salón de los Surindependientes.

1947. Delegado observador del gobierno argentino en la primera reunión de la UNESCO, en París. Primer Premio Salón Nacional de Buenos Aires. Encargado del Consulado General de Oslo. Expone en la Galería Denise-René con Arp, Calder, Giacomotti, Laurens, Picasso, González, Giolli, Lardera, Jacobsen, y en la casa de la Pensée Française: "La Escultura en Francia desde Rodin".

1949. Encargado del Consulado General en Atenas. El período de pos-guerra es poco productivo a causa de los desplazamientos, las responsabilidades y las dificultades de todo orden. A pesar de tantas condiciones adversas lo acompaña siempre su valija de trabajo: caja de plastilina, herramientas, carnet de dibujos. En las playas griegas hace amplia provisión de piedras y de cantos rodados, con los cuales ejecuta esculturas; casi todas se han perdido.

Hace una donación de treinta y una obras suyas, originales en yeso, con la intención de que se instale un museo de arte moderno en Buenos Aires.

1951-55. Es llamado a Buenos Aires, a la Dirección General de la Cancillería. Vive en un hotel, no tiene taller, pero realiza todos los proyectos ideados diez años antes. Conjuntamente, hace nuevas esculturas buscando materias extrañas, de expresión más lírica.

1952. Bienal de Venecia.

1953. Organiza la Exposición de Arte Contemporáneo Argentino, llevada luego a Chile, Perú y Ecuador. Primero en la primera selección del concurso para el mo-

numento al Prisionero Desconocido, en Londres.

1950-55. En la Dirección de Cooperación Cultural de la Cancillería.

1954. Inicia los trámites para la participación de la Argentina en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas de 1958.

1955. El gobierno del Gral. Aramburu acepta por decreto la donación, pero las obras serán destinadas al Museo Nacional de Bellas Artes. Organiza la primera Exposición de Pintura, Escultura, Arquitectura y Urbanismo de Nuestro Tiempo en la Galería Müller. Dos esculturas suyas hacen su entrada en el Museo Nacional de Arte Moderno de París: "Torso Femenino" y "Tierra Argentina".

1957. Organiza la Segunda Exposición de Nuestro Tiempo en Gath y Chaves. Secretario de primera clase. Bienal de San Pablo.

Gran Premio de escultura en el Salón de Mar del Plata. Exposición en la Galería Wildenstein de Buenos Aires.

1958. Traslado a la Embajada Argentina en Bélgica. Comisario adjunto del Pabellón Argentino. Vicepresidente primero de los jurados de las Artes Plásticas y del jurado superior. Encargado de la sección cultural del Pabellón Argentino. Organiza la presentación de las obras, las conferencias y la diagramación del catálogo. El gobierno belga le otorga el título de oficial de la Orden de Leopoldo.

1957-58. Ejecuta los altorrelieves del Teatro San Martín: "El Drama" y "La Comedia". De vuelta de la exposición de Bruselas, donde obtiene numerosas recompensas para los artistas, se jubila como primer secretario, al cabo de más de treinta años de servicio, cinco durante la guerra.

1959. Concurso Premio Palanza.

1961. Comisario general en la Bienal de París. Empieza a trabajar en sus talleres de París.

1962. Exposición en la Galería Creuze, "Pablo Manes y treinta argentinos de la nueva generación", donde invita a jóvenes compatriotas. La crítica en general se asombra de las esculturas ejecutadas antes de 1926, tan actuales en 1962. El Museo de Arte Moderno de París adquiere "El Guitarrista". Después de la exposición trabaja en su taller de la rue Lauriston con la misma dedicación que en la época de su juventud; realiza una docena de esculturas de técnica completamente nueva, preparando el material de tierra o de plastilina como una tela y sirviéndose de él para hacer sus esculturas. Pero a pesar de las grandes satisfacciones que halla en su trabajo, los últimos meses de su vida son abreviados por disgustos y amarguras. Se enfrenta con toda clase de dificultades para que partan las obras donadas para Buenos Aires. Desesperado ante una situación inextricable, después de tantos años de lucha, enferma gravemente.

Sus obras no llegan a Buenos Aires sino después de su muerte. Quedan ocho meses en el puerto, como si una maldición las persiguiera. Sin embargo, es una obra creada constantemente con la más grande alegría y el más grande amor.

Icaro
1923

La Santa
1925

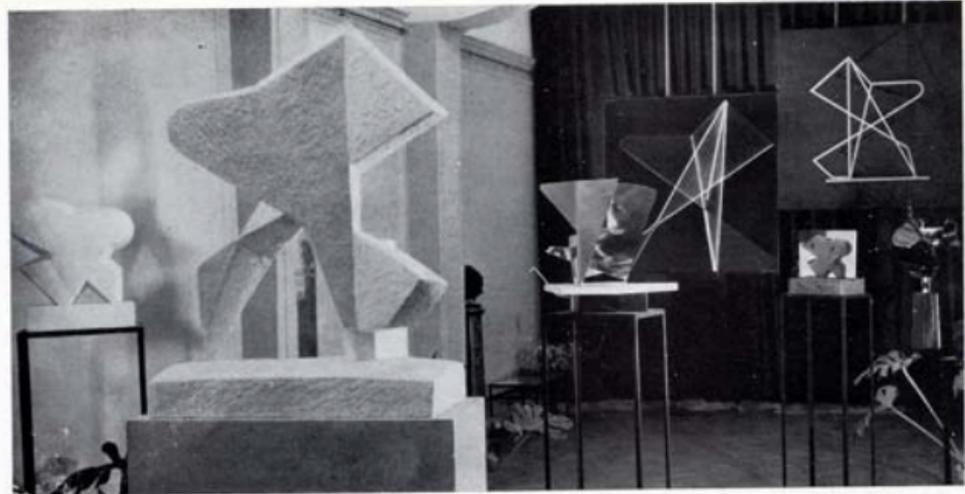

Rugby
1926

Las Tres Gracias
1928

Torso del Brazo
Levantado
1930 - 35

Obras expuestas

1

Tierra Argentina.
Pabellón Argentino de la
Exposición Universal e
Internacional de París en 1937.

2

Pablo Curatella Manes,
delante de Icaro. 1923.

3

Guitarrista.
Bronce. 1921.
Museo de Arte Moderno de París.

4

Acróbatas.
Bronce. 1923.
Centro Cultural del Teatro
San Martín.

5

Icaro.
Bronce. 1923.
Colección: Susse.

6

Santa.
Yeso. 1925.
Colección: Curatella Manes.

7

Rugby.
Yeso. 1926.
Colección: Curatella Manes.

8

Tres Gracias.
Bronce. 1928.
Colección: Curatella Manes.

9

Estructura Madre.
Baño de hierro pintado. 1940-1945
Las siete esculturas derivadas de
la Estructura Madre sea:

10

I - Pájaro.
Bronce.
Colección: Curatella Manes.

11

II - Luciola.
Acrílico.
Colección: Curatella Manes.

12

III - Tango.
Bronce.
Colección: Curatella Manes.

13

IV - Proyección 7.
Bronce dorado.
Museo de Bellas Artes de
Buenos Aires.

14

V - Proyección 8.
Mármol.
Colección: Dr. Teodosio Brea.

15

VI - Construcción Espacial.
Chapa de bronce.
Museo de Bellas Artes de
Buenos Aires.

16

VII - Dos formas en una.
Chapa de acero inoxidable.
Colección: Curatella Manes.

17

VII - Guerra.
Bronce. 1940-1945.
Colección: Curatella Manes.

Periodo 1930-1940

18

Torso en dos planos.
Bronce.
Museo de Arte Moderno de París.

19

Torso con el brazo levantado.
Bronce.
Colección: Curatella Manes.

20

Acordeonista.
Bronce. 1922.
Museo France Art Institute
Philadelphie.

21

Hombre al contrabajo.
Bronce. 1923.
Museo France Art Institute
Philadelphie.

22

Ninfa acostada.
Bronce.
Colección: Museo de Arte Moderno
Buenos Aires.

23

Torso femenino.
Bronce. 1932.
Museo de Arte Moderno de París.