

UN MATE PARA DESPEDIR EL

Cielo, cielito de verdad
qué año pestoso ha pasado
pensando en el que vendrá
me pongo muy desconfiado.

Si este fue año de suerte
lo afirmo, si me disculpa,
"Para candil semejante
mejor es dormir a oscuras".

Confianza te pido Hermano,
no apagan nuestros ardores,
ni aunque vengan de prestado
pesares y sinsabores.

Cielito, cielo de El Mate,
aquí siempre lo esperamos,
al amigo que se acerca
con un "amargo" en la mano.

66..

HAKIA VNA
CVLT VRA
VERNAK VLA
Y POPYLAR

PUBLICACION DEL GRUPO
TOLEDO CHICO

DICIEMBRE 1966 Nº 2

Redacción: J. Batlle y Ordoñez 368
La Paz Canelones Uruguay

redactor responsable: J. Aroztegui

administrador - H. Chiappini

distribucion- Rosa Cazor

agradecemos especialmente a los

Talleres Gráficos Vanguardia

la colaboración prestada que ha
hecho posible este número.

*Los grabados que ilustran el presente
número han sido impresos del taco
original.*

TIN - TIN

...contribuir a la formación de un criterio autónomo, sano, fuerte, dispuesto a prosperar. Es el primer deber a cumplir allá en esa América de la que tanto se espera, y la que tanto podrá si se apresta para la obra.

(París, enero de 1930)
PEDRO FIGARI

DEL TOLEDO CHICO

El GRUPO TOLEDO CHICO nació con la poesía de la amistad y el pensamiento común, condensó sus propositos en los siguientes colores:

amarillo) ACTITUD: mirar y escuchar en torno a nuestra realidad para extraer los elementos vitales que ella nos proporciona y tratar de expresar los latidos del medio natal.

RAZON: en arte sólo se debe hacer aquello que se conoce y siente.

azul) ACTITUD: enemigos del chauvinismo, miramos sin prejuicios y atentamente los excelentes ejemplos del arte universal.

RAZON: pero como gustadores y para asimilar enseñanzas. ¡Jamás para copiarlos!

verde) ACTITUD: nuestro método es observar, estudiar, trabajar, experimentar y discutir todo aquello que realizamos o pensamos para lograr la imprescindible depuración formal.

RAZON: solamente así es posible alcanzar o preparar la autonomía necesaria.

rojo) ACTITUD: tender a la independencia cultural para liberarnos del europeísmo intelectual y desarraigarnos del aletargamiento colonial.

RAZON: es más importante y vigente la liberación que seguir los epidérmicos extranjerismos en boga.

naranja) ACTITUD: sin prisa y sin pausa, sin temor a errores ni a la crítica justa nos largamos a caminar plena de confianza y esperanza.

A quienes comparten esta declaración y andan por la misma huella les decimos: arrímate al fogón; escucha:

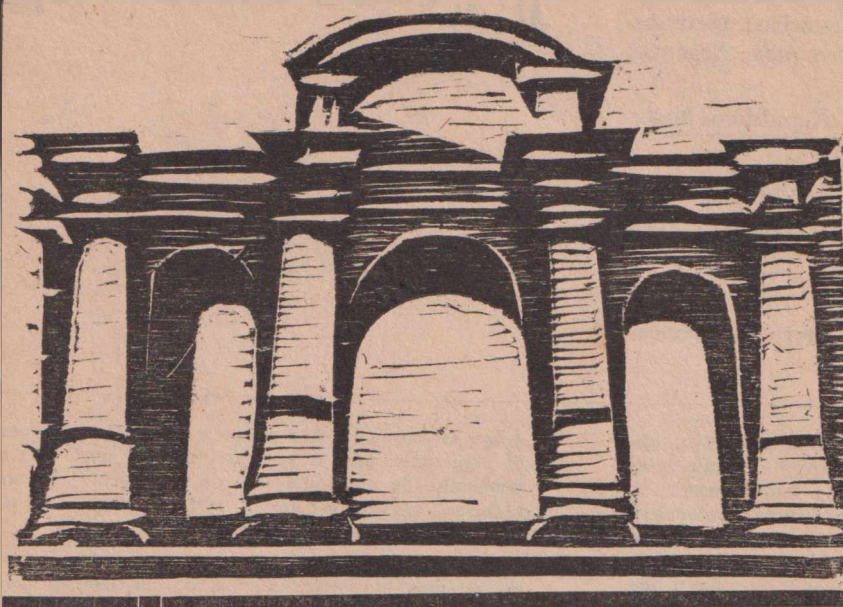
Cielo, cielito azul,
Cielito de insurrección.
¿Pá que copiar lo foráneo
Si castra nuestra expresión?

Cielo, cielito sencillo,
Cielito de la querencia.
Amemos las cosas nuestras,
Dejemos de ser agencia.

Tin tin del Toledo Chico
Tin tan de la Nación
Rin rin del amanecer
Rin ron de la tradición.

URUGUAY, octubre de 1963

EL MERCADO CENTRAL

PUERTA ABIERTA A LA IGNO RANCIA

En febrero del presente año el Grupo Toledo Chico hizo pública una declaración, que muchos recordarán, bregando porque el viejo edificio del Mercado Central no fuera destruido. Decíamos entonces que si el edificio se encontraba en tan mal estado, incluso sanitario, no era culpa de nadie más que de las autoridades responsables que lo habían permitido por indiferencia y falta de sensibilidad. Tirar abajo este edificio es deshacerse del cuerpo del delito, lo cual no borra la culpa ni crea perdón, sino que lo agrava más.

Se pensaba en crear ateliers. La idea no nos gustó nunca porque reducía las posibilidades a un núcleo pequeño de artistas. Así lo hicimos saber en las reuniones internas, aunque no lo dijimos públicamente para no crear división.

Nuestra idea era de que el edificio sirviera de asiento a todas las instituciones culturales organizadas, caso de Futi, Juventudes Musicales, Unión de Artistas Plásticos, Asociación de Músicos y Escritores, Escuela de Bellas Artes, Universidad de la República, etc., de forma tal que se constituyera en un verdadero centro cultural del país. No pensamos en ningún momento, en conseguir un local para el Grupo. No era eso lo que nos preocupaba, pero queríamos que a los pintores que ocupaban locales desde tiempo atrás, se les respetara.

El Viejo Mercado fue demolido; de nada sirvieron razones y proyectos de remodelación, se precisaba más una playa de estacionamiento que un centro cultural. Esto, perdón por el calor, pero esto subleva.

De nada sirven los argumentos de que era caro arreglarlo, siempre es sabido que resulta más trabajoso construir que destruir. Pero además y si desde el punto de vista económico se quiere tratar, ¿creen nuestras autoridades realmente que fue más barata la destrucción? En estos momentos en que tantos esfuerzos se están gastando para hacer de nuestro país un centro turístico, no sería importante brindar una atractiva muestra de nuestra cultura? ¿O es que se piensa que todos los turistas son horriblemente ociosos y sólo buscan playa, sol, bebidas finas, mujeres fáciles y discretas, casino, y opio mental? Nos parece que se subestima al turista para el cual por otro lado se nos pide buena atención.

Los países europeos no han creado su fama turística sólo con el ocio, sino que han sabido utilizar sus atractivos culturales y de esa forma se han transformado en los campeones del turismo. ¿Por qué en este país donde se imitan tantas cosas, no se asimilará lo bueno? Nosotros que no tenemos inmensos museos ni ciudades medioevales para ofrecer al turista, debemos conservar lo poco que podamos tener como primera medida inteligente. Esto desde un plano puramente económico, ya que aquí se ha planteado la discusión. Desde el punto de vista cultural, de la significación interna que podía haber tenido, no es necesario argumentar. Todos los lectores comprenderán perfectamente este aspecto.

Quedará del viejo edificio sólo la puerta. Otra puerta que conduce a la ignorancia y la insensibilidad, otra puerta más que no se precisa, porque no hay nada que guardar.

Cuadro sinóptico de la situación cultural.

Una gran masa de happenings polares asociados con un sistema de exóticos recursos continúa cubriendo a nuestro país, Argentina y sur del Brasil.

Pronóstico para toda la República hasta mediados del año próximo:

Estado general: happenings aislados.

Cielo: cubierto por harina, talco y otros elementos volátiles.

Temperatura: en descenso.

Vientos: del Norte, algo fuerte y fuertes, con rachas huracanadas.

HAPPENINGS

Los lectores de diarios capitalinos se habrán encontrado muchas veces, en el correr del año, con comentarios muy diversos de los happenings.

Gordas y repollos, forzudos y gallinas, ratones y parejas de amantes, talco, bailarinas, espejos, voces, gritos, ruidos, olores, etc. (grandes dosis de etcétera) han sido los elementos utilizados en esos actos que los realizadores de nuestro país denominan *happening* (conservando el nombre original) mientras que los porteños parecen inclinados a llamarlos "menesunda".

La palabra *happening* tiene traducción al español como "suceso", pero vaya a saber por qué no se tradujo y ahora de acuerdo al éxito logrado no conviene hacerlo.

Cuántos lectores picados por la curiosidad, se habrán felicitado de no haber ido porque se hizo tarde, corbata perdida y botón del cuello mediante, cuando al leer los diarios del otro día se enteraron del talco, la harina, los repollazos, el agua, los reclamos de algunos espectadores y la indiferencia de la mayoría. Cuantos de los que estuvieron nos cuentan con detención y gracia una anécdota del ómnibus y ni se acuerdan del "suceso".

¿Qué son los happenings? ¿Qué es lo que se busca con ellos? ¿Para qué se hacen? ¿Por qué no son exposiciones o funciones teatrales dentro de los marcos más o menos acostumbrados?

Muchas preguntas se hace el público y nosotros, aunque nada tenemos que ver con los happenings, vamos a intentar contestar en forma imparcial. Luego haremos el análisis dando nuestra opinión.

Los happenings son realizados (pensados, creados, dirigidos) por pintores, escultores, gente de teatro, etc. Quienes los realizan en parte han abandonado su antigua actividad y otros la siguen realizando en forma paralela.

Consideran que los marcos tradicionales en que se vienen desarrollando las distintas disciplinas del arte, tienen como limitación la no participación del espectador. Esto traería como consecuencia la ineficacia, total o parcial, del esfuerzo artístico.

Hay matices graduales desde la posición extrema de rechazar las formas tradicionales del arte, hasta la posición más ecléctica.

—o—

Se busca una nueva forma del arte, que ya no guarda relación directa con ninguna de las existentes en particular, como suele confundirse. No se trataría ya de pintura, música, escultura, o teatro, sino de una conjunción de todas las disciplinas

(algo así como el cine pero en vivo) donde además el espectador pasa a ser directamente parte del espectáculo. Se considera que de esta forma el hecho artístico es mucho mejor aprovechado, toca más profundo y queda grabado en el espectador.

Esto en sus líneas generales es lo fundamental, si no estamos muy equivocados, de los happenings

Vamos a analizarlo con detención.

En primer lugar, la preocupación de que el hecho artístico trascienda en su plenitud hacia el público, de que éste no quede indiferente, es una preocupación legítima y noble. Por otra parte debemos decir que en buena parte de la historia del arte, ésta ha sido la preocupación —y hasta el drama— de muchos artistas. En nuestro propio país se han venido experimentando desde bastante tiempo atrás diversas formas de acercamiento.

La distancia entre el creador y el público, en mayor o en menor grado, ha existido siempre. Aún en los casos en que parece haber una total identificación, caso del arte popular, existe por pequeña que sea una sutil barrera que es inevitable.

Pero cuando la preocupación es capaz de generar una corriente, es porque esa distancia es abismal.

Cabe preguntarse entonces: ¿existe en nuestro medio un distanciamiento pronunciado entre el artista y su público? La realidad nos golpea con dramática afirmación. Más aún, cada vez se agudiza más.

Esto lo podemos comprobar, con particular intensidad, en el campo de las artes plásticas. El público día a día concurre menos a las exposiciones y cada vez aumenta más su indiferencia. La élite de "entendidos" se reduce a pasos agigantados.

Los orígenes de ese distanciamiento pueden ser varios, veamos los que consideramos de importancia fundamental en la actualidad

- a) El creador se adelanta a su momento histórico, pionero en los caminos de la evolución cultural, señala nuevos rumbos. El público, con un nivel promedio necesariamente menor, no comprende cabalmente la obra del creador, por su posición relativamente retrasada, aún cuando se encuentre en el mismo camino. La distancia es acortada con el correr del tiempo.
- b) El creador en la búsqueda por resolver problemas formales sufre un proceso de deshumanización. Esto no quiere decir que toda conquista formal o técnica sea necesariamente un paso deshumanizante. Esas conquistas formales pueden ser utilizadas por otros artistas con sentido humanista y recién entonces el

* sin suceso

público logra asimilarlas. Porque al espectador en general no le interesa o le interesa poco lo formal. Lo que busca en la obra de arte es en primera instancia y fundamentalmente el sentido, el mensaje. Recién después de leer una carta se puede preguntar cómo llegó a sus manos, qué timbres pagó, que centrales o agencias recorrió y cuáles son los mecanismos de distribución de la correspondencia.

- c) El llamado "artista" trasplanta a su país sin mediar comprensión ni adaptación adecuada, experiencias realizadas con mayor o menor éxito en otros países, con diferente condición social, económica y cultural. Este es también un proceso deshumanizante, pero por sobre todo es un lenguaje extraño que necesariamente no se comprende y provoca como única respuesta la indiferencia.

—o—

Podrían citarse otros, pero a nuestro entender, éstos son los de mayor importancia y los que podemos observar en la situación actual.

Es necesario aclarar que no tiene por qué darse con claridad uno sólo de estos fenómenos sino que pueden combinarse.

Ahora bien, ¿a cuál de estas causas puede atribuirse el distanciamiento que se observa?

¿Se deberá acaso a que los artistas se adelantan mucho y dejan muy atrás a su público? Creemos firmemente que no. Además los casos aislados y en minoría, que podrían existir no serían suficientes para crear un fenómeno de carácter general como el que se observa.

La causa la encontramos en la deshumanización creciente y en el trasplante de corrientes sin la discriminación debida. La culpa de esto no la tiene el público. La tiene en buena parte la sociedad que no educa, no brinda ni crea inquietudes en el pueblo. Pero además corresponde una cuota parte grande de responsabilidad al propio artista; a aquel que se lamenta por la incomprensión que lo rodea, pero que nada hace por ser comprendido ni por promover cambios culturales en el pueblo. Hecho, éste, que se ve agravado en muchos casos por no hacer nada, o muy poco, por elevar su propio nivel.

Conformarse con la explotación repetida sistemáticamente de una fórmula importada y deshumanizada; conformarse con la reducida élite de novelescos que admiran por incomprensión e ignorancia los frutos del trabajo rutinario, es hacer nada, es no merecer el mote de "artista".

Contra todo esto parecerían reaccionar los happenings que tienen como finalidad —o por lo menos parecen— buscar acortar ese distanciamiento. La intención es buena pero hay poca convicción en ella, escasea la claridad en los principios, en el proceder y en el saber a dónde se quiere ir y cómo se quiere ir. Los autores de los happenings, en general, están poco convencidos de que eso que hacen tenga algún otro significado además del exotismo.

Pero aún cuando existiera la convicción en los principios, hay algo que invalida la intención por noble que sea.

¿Puede acercarse el público a la obra de arte, cuando se utilizan como medio los mismos recursos, las mismas formas, pero muchísimo más radicalizadas, exacerbadas que causaron ese alejamiento? ¿Podemos curar una enfermedad virósica, dando al enfermo inyecciones concentradas del mismo virus que lo enfermó?

La contestación es obvia. Los medios están equivocados.

—o—

¿Cuáles son los medios para dar una solución feliz a esa preocupación que todo artista consciente tiene?

Nuestro Grupo ha sostenido desde su formación que el arte debe ser, es, una respuesta a la realidad que se vive. Debe reflejar el sentir del pueblo, sus preocupaciones, sus anhelos, los sufrimientos y las alegrías, las virtudes y los defectos, la realidad toda como un complejo único, hombre-sociedad y paisaje.

En la medida en que el público se ve reflejado en la obra de arte, en que se ve defendido o criticado, en que la obra le plantea interrogantes o soluciones, se siente más cerca, más identificado con la obra y con el artista.

Están invalidados en este planteo toda clase de trasplante de corrientes, todos los exotismos por atrayentes que sean, pero no así las búsquedas sinceras, las conquistas técnicas o formales, asimilándolas para hacerlas jugar en función de esta humanización, de este consustanciamiento con el pueblo.

Quienes lean los Tin Tin del Grupo encontrarán que planteamos la atención a nuestra realidad como principio fundamental, pero sin chauvinismo, atendiendo siempre a los ejemplos y experiencias del arte universal.

Esta experiencia de los Happenings se suma a muchas otras que día tras día nos dan mayor seguridad y firmeza en la validez de nuestros planteos.

LAS PRIMERAS EXPOSICIONES

En la radiante mañana del 1º de noviembre de 1942, ante las miradas asombradas de los madrugadores, tres directivos de la Federación de Estudiantes Plásticos del Uruguay, recostaban en la esquina noroeste de la Universidad, un modesto bastidor de 3 mts. de largo, forrado de arpillera. En él cuelgan cuadros. Al costado, sobre el mismo cajón empleado para transportar las obras, colocan la única escultura presente y, al otro extremo, un cartel anunciando: "Exposición organizada por F.E.P.U. Todos los domingos de 9 a 12 hs.". Por último un banco largo para comodidad de los visitantes.

Así, ni más ni menos, cuyo mayor trabajo había sido ombrear las obras y el banco trece cuerdas —con esa humilde utilería— quedó inaugurado el 1er. "Salón" al aire libre del Uruguay.

Es fácil suponer la sorpresa y la curiosidad de los transeúntes. Les costaba admitir tales manifestaciones en la vía pública, pero finalmente algunos terminaban comentándolas favorablemente, otros en contra. Entre los opositores figuraba gente de todo pelo que discrepaba tanto por lo inusitado del procedimiento en nuestro medio, como por el lugar elegido. Algunos terminaron aceptando la idea, otros siguieron aferrados a su posición conservadora. La actitud de los últimos no melló la voluntad de los organizadores de poner en práctica su preocupación de acercar e interesar a la masa hacia las cuestiones artísticas.

Previendo la reacción de una parte del público y para explicar el porque salían a la calle, la Federación editó un catálogo, cuyo título "Unas Palabras" y bajo el lema "El pueblo, eterno desheredado, tiene derecho a la belleza" (Nurbeau) declaran la intención de llegar a grandes sectores de la población que por diversas causas "no van a los salones" y mostrarle "para bien del artista que se verá más comprendido y familiarizado con el pueblo y éste último, a su vez, se formará una conciencia cada día mayor el contacto con esas manifestaciones "raras hasta ayer". Cerrando la presentación una exhortación invita al público y a los artistas para que envíen "su opinión o colaboración a la misma".

Solamente tres publicaciones cumplieron la ética periodística de informar el suceso e incluso le expresaron el estímulo que indican los siguientes fragmentos:

El diario *La Razón* (18/9/942), anticipando la noticia, escribió: "Las calles de Montevideo verán colocados sobre sus lomos —dentro de pocos días— los caballetes de la muchachada estudiantil de bellas artes, conteniendo sus obras diarias: óleos, acuarelas, dibujos, esculturas, etc. Esta tarea simpática que han tomado a su cargo los estudiantes congregados en

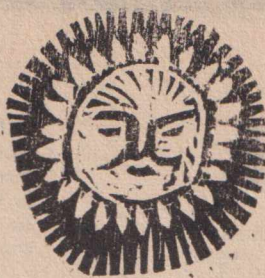
torno a la F.E.P.U. será una realidad dentro de breve plazo". Al día siguiente de la inauguración *El Plata* comentó: "Alguien compraba algún ejemplar de la revista F.E.P.U., pero para las pinturas no hubo mercado. Sin embargo algunas lo merecían y lo mismo decimos de los ejemplares de grabados en madera, en linoleum y a punta seca. En cambio, a un paso de ahí, un "negociante" atraía denso círculo de interesados con su "exposición de perros". Aquello era, también, un cuadro por "vivo" nada mejor para un día de difuntos". La revista *Mundo Uruguayo*, en su editorial (12/11/942), agregó: "A nosotros el gesto de los estudiantes nos parece bello. Esa juventud que se enfrenta con coraje al público y le ofrece lo que hace, lo mismo que el industrial y acaso con más derecho, nos dice que hay en ellos aliento para la lucha y una inquietud promotora en esta hora de tantos desalientos".

En ese momento pendía el peligro del nazi-fascismo. Fueron horas decisivas para el mundo que reclamaba pronunciamientos categóricos de todos los sectores sociales. La F.E.P.U. afrontó la responsabilidad concerniente plegándose decididamente al Movimiento Anti-nazi, cuya adhesión material aportó carteles, estrados, cuadros, ventas de bonos, etc. y el Periódico Mural, del cual hablaremos posteriormente, mantuvo constante campaña contra el nazismo y sus aliados nacionales y extranjeros.

La muestra inaugural se repitió al domingo siguiente. Los trabajos expuestos pertenecían a los autores: S. Acosta, P. Becker, C. Coira, O. F. Haedo, Jorge, M. R. Lopes, L. Mainero, M. Massera, R. Orlando, J. Plastchek, C. Prevosti y S. Schuster. Fuera de catálogo: M. Alé y J. F. Bebecua.

Simultáneamente a la exhibición del domingo 8 en la feria dominical, la misma Federación concurre al pic-nic realizado en el Campo Español, de ayuda a las naciones en guerra contra el bloque germano-italo-nipón, donde presenta su 2ª exposición al aire libre en "Homenaje a Stalingrado" con el fin de recaudar fondos para los frentes que combaten al eje.

al Aire Libre

La muestra permaneció habilitada de 9 a 18 horas y fue visitada por la enorme concurrencia que asistió al acto. Se colgaron veinte y tres cuadros que respondían a las firmas: S. Acosta, J. F. Bebeacua, P. Becker, H. Calero, M. C. Castro, C. Coira, A. Echert, A. R. Frasconi, O. F. Haedo, Jorge F. Laens, M. R. Lopes, M. Massera, R. Orlando, D. Oroño, E. Rodríguez, S. Schuster y los menores C. E. Aldama, E. Causa, M. Ferrero, J. Pollovero, J. Riso y G. Stefani. Exceptuando esta exposición las siete restantes ocupan el lugar inicial, al costado de la Universidad.

En la 3ª presentación (domingos 15 y 22 de noviembre), son incorporados dos aportes importantes. Al bastidor ya existente, armado por los iniciadores, se agrega el que acaba de donar el pintor Ronaldo San Martín, quien sin conocer hasta entonces a los promotores pero conmovido por acción que ellos efectúan, da su generoso reconocimiento de ese modo, para que puedan duplicar las exhibiciones. El otro aporte radica en la aparición del "Periódico Mural F.E.P.U." que junto a las obras, y renovado semanalmente, contribuye a difundir las declaraciones programáticas de popularizar y dialogar públicamente en torno a la cultura. Los temas artísticos, científicos, sociales y políticos son tratados en el Periódico Mural (una hoja de 0,75 x 1.00 mt.) mediante recortes de la prensa, caricaturas, dibujos y escritos inéditos del equipo de la F.E.P.U. encargado del mismo. La responsabilidad está a cargo del joven poeta Mario García.

La proclama inaugural anuncia el espíritu combativo y unificador que lo anima: "... nosotros, estudiantes plásticos, con nuestra esperanza puesta en la liberación de los seres humanos, confiamos que con la aparición de este Diario Mural de Arte volcamos en medio del pueblo los sentimientos e ideas de la juventud plástica e intelectual; es a ustedes camaradas obreros, empleados, estudiantes, a quienes abrimos nuestra sensibilidad; nuestra posición es la vuestra, nos debatimos en el seno de una sociedad indiferente a nuestros problemas...". Más adelante reitera la necesidad de entablar vínculos amistosos: "EH, AMIGO: Lea usted... mire usted... y comente después con nosotros; aquí, al lado del bastidor, hay alguien siempre gustoso de conversar con usted. Porque esta exposición, este diario Mural, no existen sólo como mero espectáculo donde se manifiestan pintores y escultores y poetas y literatos... ¡NO SEÑOR! Pretendemos que estas exposiciones

cumplan un fin de educación, y educación en un doble sentido; aquella que emana de un grupo de estudiantes en continuas búsquedas en las manifestaciones del arte y la que parte del pueblo".

Los dos domingos de la 3ª exposición estuvieron dedicados exclusivamente a mostrar las acuarelas infantiles de algunos de los pequeños alumnos que dirige el artista Fernando Laens, en el "Centro Cultural de Chauffeurs". Exponen: C. Aldama (11 años), E. Causa (10), W. Casas (10), J. Ferreiro (11), N. Ferrés (9), J. Lituan (7), J. Pollovero (11), J. Riso (13), M. Vidal (11), J. Vidal (9), G. Stefani (13), J. Weiss (12).

La 4ª exposición que debía cumplirse el 29 de noviembre es suspendida por coincidir ese día con las elecciones nacionales, para el 6 y 13 de diciembre de ese año. Intervienen: S. Acosta, R. Alvares, E. Bergallo, M. C. Castro, C. Coira, A. Echert, A. R. Frasconi, O. F. Haedo, Jorge, M. R. Lopes, M. Massera, D. Oroño, R. Orlando, A. Picos, J. Platschek, C. Prieto, B. Rudyk, S. Schuster y B. Tockar.

La 5ª muestra abarca los dos últimos domingos del 42 (20 y 27) y el primero (3) del año entrante. Es la primera del ciclo dedicada a un solo autor, José Lanzaro, que expone 18 xilografías.

La 6ª exposición —última colectiva— se cumple únicamente el domingo 10 de enero del 43. Exponen: P. Becker, C. Coira, A. R. Frasconi, Jorge, J. Lanzaro, M. R. Lopes, L. Mainero, M. Massera, R. Orlando, A. Picos y J. Platschek.

7ª exposición (17, 24 y 31 de enero), óleos, acuarelas y dibujos de Mercedes Massera.

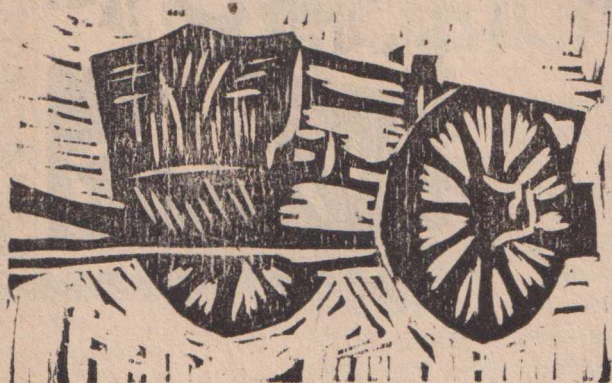
8ª exposición (7, 14 y 2 de febrero), clausura la temporada, presenta acuarelas de Enrique Blasi.

Esta labor cumplida por un pequeño número de jóvenes entusiastas permanece hasta hoy como el esfuerzo más intenso e importante realizado en tal sentido dentro del país. Muy pocos organismos particulares —de los oficiales ni hablar— pueden lucir una labor similar a la desplegada por la Federación no obstante la carencia casi total de medios. En el breve espacio de cuatro meses llevaron a cabo cinco muestras colectivas y tres individuales y un Periódico Mural. Miles de personas de los más diversos sectores sociales desfilaron ante los modestos bastidores levantados por F.E.P.U.

Sin lugar a dudas aquellas memorables jornadas forman parte notoria y singular por su profundo contenido nacional en el proceso cultural uruguayo.

(Primera parte).

TRES

LA CUENTA

Yo nunca he tenido nada
y nada pienso tener.
Por más que trabaje un pión
siempre lo mismo ha de ser!

Por mi trabajo me pagan
lo justo para vivir.
Para vivir... es el dicho,
se entiende... pa no morir.

Si cien trabajan pa uno,
el uno gana por cien.
Y los cien ganan por uno
¡y así la cuenta está bien!

La cuenta siempre es la misma.
Jué un vivo el que la sacó.
Y de eso... ¡hace mucho tiempo...!
¡La puta que lo parió!

Siempre comiendo lo mismo
siempre pitando del juerte,
que para el pobre no hay cambio
si no le llega la muerte.

Golondrina, compañero,
tu destino es mi destino.
Vos y yo con la carreta
haciendo el mismo camino.

Perdoname, Golondrina,
le hallo algo raro a esta ley.
Risulta... que yo soy hombre
y pasa... que vos sos güey.

JULIAN GARCIA

Esta página quiere acercar voces nuestras. La inauguramos con tres nombres —¡hombres—, inmediatamente, poetas... Gente de cantar con toda la voz, con su pobreza material y sus sueños altos, su límpida ternura, su voz hombro con hombro, con el explotado, su bagaje de sueños en soledad.

JULIAN GARCIA (1900):

"Canto pa no dormirme
canto pa consolarme.
A veces pa no aburrirme
y siempre pa no amansarme;
pa reirme
y pa verme y comprenderme;
pa sentirme
y orientarme."

-hombres -or

JUAN SUEÑO

Juan sueña.

—Oye, Juan, existen los bombarderos
y vuelan en silencio
meditando tu muerte.

Existe el odio de los ricos, Juan,
y el odio de los que odian.
Pero Juan Sueño, sueña.

—No sueñes, Juan.

Es tiempo de odiar, de amar
y de morir despiertos.

Pero Juan Sueño, sueña.

—Sueña, Juan.

Que para tantas cosas juntas
no hay tiempo. Y al fin,
todo vendrá a su tiempo.

DESGRACIA

Perdona, pero tú no sabes.

¿Sabes lo que es estar sólo, sólo,
volver a casa a las dos de la mañana,
mojar un pan mohoso, triste y duro,
roerlo sólo,
y sentado en una orilla del mundo
ver los astros que rutilan
y no saber qué preguntar ni qué decir,
y confundir las hambres, y roer solo tú allá...
un pan mohoso, triste y duro?

Perdona, yo anduve un día, mucho tiempo,
calles y calles junto a puertas y paredes.
nadie dijo mi nombre;
sólo tú una vez, y qué locura,
para tu frente de violetas
tuve una risa de dos dientes.

LIBER FALCO

LIBER FALCO (1906):

"Tengo un atajo en el cielo
por donde solo yo paso.
Pero hoy tú vendrás conmigo,
conmigo vendrás del brazo.
Tú muchacha, y mis amigos,
todos iremos del brazo.
Tengo un atajo en el cielo.
Vendrás tú, iremos todos.
Todos iremos del brazo."

WALTER ORTIZ y AYALA (1929):

"y ando trotacalles,
sumergido en el tiempo
con polvo en los zapatos
y con hambre,
cantándole a la vida,

cayéndome, esperando
la luz o lo que venga.
comprenderás entonces
mi trabajo."

Falco, correteando trabajo de imprenta; Ortiz y Ayala, doblado por los pesados portafolios vendiendo libros; Julián García:

Siga mi güey por la güella
achicando la distancia
¡Mientras yo agrando una estrella
agrandando el patrón su estancia!"

Amigo lector: "El Mate", y mate en mano, lo saludamos. Y como en el truco: —mate y venga a mí—: con sus versos y sus sueños, la puerta abierta para todos, de corazón. Salud! Compañero!

orientales -poetas y pobres

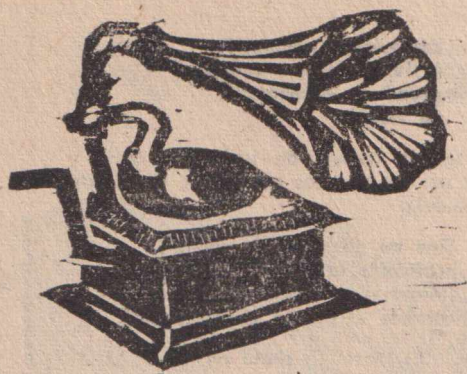
DE LAS PENSIONES

Mira y escucha mira y escucha
las casas de pensión
mira el azul el verde el amarillo
el simulacro familiar
de las viejas paredes
en ciudades o pueblos
el llamador de bronce?
los zaguanes abiertos para siempre
o apenas entornados en la noche.
Escucha escucha
los diálogos oscuros en los patios
el agua en las canillas
el trueno de un suspiro
atravesando sórdidas maderas
escucha escucha
crujir los pisos y peldaños
estertores de amor o de agonía
estrangulados
en la aurora barata de los lienzos
llorar un bandoneón en una radio
escucha escucha
las toses los ronquidos y los llantos.
Mira mira
la pieza impersonal
los viejos calendarios
las estampas del ídolo o la estrella
las fatídicas manchas de humedad.
Mira mira
—desvencijados muebles las maletas de paso
los manteles manchados por el vino—
a la belleza inerte y en harapos.
Escucha escucha
al hombre que despierta
que enciende un cigarrillo
que piensa en su jornada

atisbando en los vidrios
el color de su día.
Mira mira
innominados rostros pasajeros
las señales del goce del dolor o la curda
las casas de pensión
los tristes aposentos provisorios
en residuos de dramas y pobreza.
Mira escucha
la soledad del hombre
en sus paredes.

WALTER ORTIZ y AYALA

FOLKLORE

Damos en este número publicación a la primera nota sobre estas cuatro canciones, que escribe el compañero Manuel Picón, integrante de "Los Tupambays", junto a Milte Fagalde, Hugo Blanco y Ramón Etchegaray.

En números siguientes se publicarán las notas sobre las otras tres canciones.

Coincidiendo con la VII Feria Nacional de Libros y Grabados, el Grupo Toledo Chico edita el disco del conjunto "Los Tupambays", "Folklore Montevideano", con cuatro canciones. Estas son: Tin Tin de la Galerita; Tuleque (candombe); Carcelera (canción); y Lucero (serenata); las cuatro de autor anónimo y de origen nacional.

Esta recopilación nos parece de singular valor por su carácter netamente folklórico y nacional; por la popularidad que gozaron en su época y por pertenecer a un campo aún no explotado del folklore el que corresponde a la ciudad.

Agreguemos el acierto de la interpretación que realiza este conjunto amigo y tendremos conformado un complejo de virtudes de tal magnitud, que nos motivan a incursionar por segunda vez en la edición de discos.

El 23 de marzo de 1843, cuando las fuerzas de Oribe asediaban Montevideo, el periódico "El Nacional" de esta ciudad publicó unos versos cuyo ritmo literario gira en torno al motivo fonético "tin-tin", a la misma usanza que antes se habían hecho versos con "cielo" o "cielito":

Tin tin de la Aguada
Tin tin del Cordón
gallina guisada
pato con arroz...

Dice el periodista que al compás de estas coplas las tropas de Oribe degollaban sus prisioneros. Al margen de esta dudosa afirmación, el interés radica en ubicar el origen de una forma literaria y musical que gozó de gran difusión.

DISCULPE AMIGO PERO ...

Cuando en octubre de 1964 se creó el Fondo de la Amistad, que hace posible todas estas publicaciones que venimos haciendo, los Amigos Colaboradores debían abonar como cuota mínima \$ 10.— mensuales. Han transcurrido más de dos años desde entonces y todavía se mantiene la misma cuota. Los presupuestos de imprenta han aumentado en una forma desmesurada, baste como ejemplo: el primer grabado que editamos, a dos tintas se pagó aproximadamente con pesos 100.—, el grabado editado en octubre del presente año, tam-

bién dos tintas hubo que pagarlo \$ 736. Hacemos notar, para no entrar en exageraciones, que es un poco más grande y que el tiraje es también un poco mayor. Papel, tinta, salarios y linotipos suben de precio, pero también nosotros queremos cada vez entregar mejor material a nuestros amigos. Estas subas se venían soportando aumentando el número de Amigos Colaboradores, pero si bien estos crecen, la inflación camina más ligero.

Por eso queremos comunicarle, disculpe amigo, pero a partir de enero de 1967 la cuota mínima será de \$ 20.—. Claro, co-

mo siempre contemplaremos situaciones especiales.

Además no piense que por esa cuota está comprando un grabado, una carpeta o un libro, piense que está posibilitando toda una tarea de publicaciones de la cual Ud. es destinatario pero además hay muchos más destinatarios, están las bibliotecas, grupos de amigos, artistas del país y del extranjero y además muchos centros de enseñanza y niños a los cuales se les entrega el material que editamos.

Las aclaraciones están de más, sabemos que Ud. comprende.
MUCHAS GRACIAS AMIGO!

MONTEVIDEANO

Posteriormente a la publicación señalada se sucedieron nuevos versos del mismo tenor e igual forma que fueron musicados en división de 3 x 8 con aires melódicos de sabor tonadillesco español. Al igual que el antiguo "cielito" el "tin-tin" se convirtió en vehículo de expresiones políticas y comentarios de actualidad, adoptando, sólo en contadas ocasiones, versos de simple color humano y popular. Este último es el caso del Tin Tin de la Galerita, único ejemplar que vive entre nosotros en virtud de la recopilación efectuada por el conjunto vocal folklórico Tupambays. Se trata de una versión recogida del Sr. Horacio Petit, quien la recordaba de los años escolares vividos en Asunción del Paraguay, su tierra. Este insólito trajinar de la canción debemos atribuirlo, más que a un hecho individual, a un fenómeno colectivo de arraigo en las tropas afectadas por la llamada Guerra Grande que, podemos presumir sin violencia, llevaron la tonadilla hasta las tierras paraguayas. Una vez "revivida" por el conjunto Tupambays pudo constatarse que una gran cantidad de personas reconocían en el Tin Tin de la Galerita la vieja canción que aleteaba en labios de padres o abuelos alegrando la sobremesa familiar en años de la infancia. Esta condición de

reliquia y la gracia de su modo que conserva intacta le han permitido, a más de cien años de edad, reeditar su añeja popularidad.

El Tin-tin de la Galerita, pues, es una vieja canción popular montevideana cuyo origen y permanencia en la sensibilidad popular le acredita la calificación de canción folklórica.

MANUEL PICÒN

TIN-TIN de la GALERITA

La negra Simona y el negro Simón
se van por las calles y en conversación
la negra le dice comprá un peinetón
y el negro enojado le da un bofetón;
la negra lloraba por la bofetada
y el negro le dice callate monada.

Tin tin de la galerita
tin tin del Cordón
la negra Simona y el negro Simón.

GALERIA U

EDIFICIO CIUDADELA
JUNCAL y SARANDÍ
(ENTREPISO)

GRABADOS DE:

Bresciano - Caballero
Fossatti - Gamarra
Schmidt - Solarí

Esteban Brassesco

libros nacionales
y extranjeros
LAS PIEDRAS

LIBRERIA ULISES

POSEE EDICIONES
TOLEDO CHICO
GUAYABO 1857

ESTIMADO AMIGO
DEL GRUPO

El 15 de febrero y con motivo de la edición del libro "Hombre y Oficios" de Juan Capagorry, habíamos solicitado a los amigos su colaboración abonando el mayor número posible de cuotas. Como retribución a este esfuerzo realizábamos un sorteo de 4 cuadros de los integrantes del Grupo. Cada amigo participa con tantos números como cuotas tuviera abonadas en el año 1966 y al mes de agosto, en que se pensaba realizar la exposición en el Club Salud Pública y el sorteo.

La actividad que hemos venido realizando en el presente año no nos permitió hacer esa exposición. De cualquier forma cumplimos con lo prometido: adjudicamos a cada amigo los números correspondientes y el sorteo se realiza con la última lotería de diciembre.

A los amigos poseedores del número que coincida con las tres últimas cifras de los cuatro primeros premios, les corresponde el prometido cuadro.

En caso de que uno de los números correspondientes a los cuatro primeros premios no haya sido adjudicado, se pasa a considerar el quinto premio y así sucesivamente.

Rogamos a los amigos se pongan en comunicación con los integrantes del Grupo a los efectos de saber antes del sorteo los números que les corresponden. No los publicamos acá porque la lista es demasiado extensa y el espacio disponible demasiado pequeño.

LUIS A. SOLARI

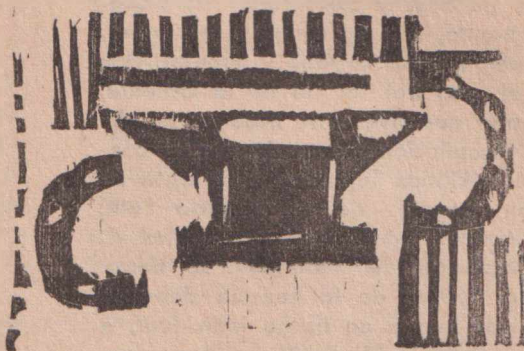
Luis A. Solari es artista conocido y no precisa presentarse, es amigo de este Grupo y además se encuentra en la línea de un arte con carácter nacional.

Solari se ha transformado en los últimos tiempos en uno de los artistas más premiados en nuestro país. Premiado con justicia, cosa que alegra.

Ha obtenido recientemente el Premio Beca de Viaje de la IV Bienal de Montevideo. Este es el momento y la oportunidad de hacerle llegar de una vez el reconocimiento sincero a su labor que el Toledo Chico le estaba debiendo. ¡Felicitaciones Solari, por los premios y por toda la labor esforzada que ha cumplido!

Una forma de COLABORAR CON «EL MATE»
es comprar en las casas que aquí anuncian y mencionar
nuestro nombre.

Los HOMBRES llegan a la feria con sus OFICIOS los guía Juan Capagorry.

Acompañan y presentan los Toledo Chico

TALLERES
GRAFICOS
VANGUARDIA

Transfórmese en amigo
colaborador del Grupo

TOLEDO CHICO

y reciba mensualmente
nuestras publicaciones

El grabado correspondiente a la publicación mensual del mes de noviembre, "Autorretrato de un televidente" del Cro. Aroztegui, fue realizado en los Talleres Gráficos Vanguardia, Ramón Alvarez 215 - La Paz.

Agradecemos a dichos Talleres por la calidad de impresión lograda y muy especialmente al Encargado Pereira y al Maquinista Don Villa, por el cariño que pusieron en el trabajo.

INTEGRACION AL GRUPO

Algunos amigos nos han preguntado cuáles son los requisitos que se deben cumplir para integrarse al Grupo. Contestamos para ellos y para todos aquellos que se interesen.

El mecanismo es muy sencillo: se precisa en primer lugar compartir nuestros principios; segundo arrimarse al Grupo y trabajar juntos en todas las tareas que se realizan durante el período de un año (único reglamento sobre el tema). Durante ese año podrán comprender con precisión qué es lo que nos pro-

TOLEDO CHICO

ponemos y si se sienten cómodos trabajando dentro del Grupo. En ese momento solicitan la integración definitiva y los integrantes del Grupo de acuerdo a la forma como haya trabajado el aspirante, resuelven sobre la solicitud.

Esperamos que esta inquietud que se nos ha manifestado se concrete con la llegada de muchos amigos con ganas de trabajar por el arte de nuestro país. Desde ya bienvenidos, reciban un bárbaro apretón de manos y —Tomate un amargo que está nuevoito.

LIBRERIA
EL PROGRESO
DURAZNO

RUBEN SARRALDE

Hacemos llegar al amigo de siempre, Rubén Sarralde, nuestras más sinceras felicitaciones por el premio que obtuviera en el X Salón de Artistas Plásticos del Interior. ¡Adelante, Rubén!

EN LA FERIA DE LIBROS Y GRABADOS

VISITE EL STAND DE
EDICIONES PUEBLOS UNIDOS

EN LA 7^A FERIA NACIONAL DE LIBROS
Y GRABADOS

DISTRIBUYE DE LAS EDITORIALES:

- AQUI POESIA
- PUNTAL
- EPU

Ediciones varias de autores
nacionales.

DOMUS Fotografía
DURAZNO

ASI EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO

El Grupo Toledo Chico ha editado un cuaderno de dibujos humorísticos del compañero Jaime Parés, auténtico pregonero de la cultura popular, titulado "Así en la tierra como en el cielo".

Esta publicación es realizada por el Fondo de la Amistad y será entregada a nuestros amigos en el mes de enero.

Estará a la venta en la Feria del Libro y no se aceptará canje por "Dios se lo pague".

Leoncio M. del Barrio
Minas, 11-8-66

Querido Capita

¡Qué lindo vivir como tú! Cuando el hombre no lleva "un niño frustrado sangrando en el corazón". Cuando le acompaña un niño vital. Permanente. Querías que los relatos fueran para ellos y te parece que no?... ¡Si en cada línea relampaguea su pureza, su diaphanidad. Y esa ternura con la que aprietas junto a tu corazón a estas almas sencillas, en fraterna solidaridad ¿no es la ofrenda más linda para entregar a un niño?

Gracias, hermano por este regalo que desde hoy acompaña mi espíritu, como una fragua encendida en la Herrería de mi padre... Los hombres y las cosas del pueblo se dieron en intimidad con el poeta. Por eso este libro desborda belleza y humanidad. Ahora, somos los hombres los que tenemos que aprender de este libro.

Un abrazo grandote.

Leoncito.

Leoncito del Barrio — y de Minas — tiene siempre un abrazo pronto: Para el que está; para el que llega.

Donde hay una inquietud: Leoncito! donde hace falta "dar la mano": Leoncito!

Por eso, y más, claro como los cielos de Minas, como su vida, y sus sueños, a Leoncito le debemos un abrazo.

Desde Capagorry y el Grupo Toledo Chico.

Montevideo, 20 de setiembre de 1966.

Señor Juan Capagorry

M/P.

Estimado compañero:

Muchas gracias por el ejemplar de "Hombres y Oficios" que me destinó.

Le confieso que lo leí con ganas. Y con provecho también. Como hacía mucho tiempo que no me ocurría con un libro nacional. Un poco, por estar medio "empachado" valga el término, de tanto papel impreso consumido a lo largo de los años. Y un mucho, por las innumerables decepciones y los chascos sufridos.

Sus relatos son "macanudos", así, como suenan. Creo que sea la palabra que mejor cuadra a su calificación. Son buenos por breves, por concretos, por desli-

Cartas Suyas

teraturizados (me refiero al mal sentido de esta palabra, que es tan común, por desgracia).

Y son buenos, sobre todo, por la auténtica savia de pueblo que rezuman, y que es, a la postre, lo que más importa.

Hay en casi todos los cuentos del libro una ternura recatada y un hondo calor fraternal de tipo morosoliano. Pero usted no es Morosoli. Ni ha pretendido serlo, me parece. Usted es Juan Capagorry. Nada más y nada menos. Un hombre que tiene para decir lo suyo propio, y a su propio modo. Y lo suyo hace falta, créame. Porque es un trozo palpitante y cálido de nuestra vida campesina, donde aún perduran las genuinas esencias de la raza.

Muchas gracias de nuevo, y un abrazo fuerte de

SERAFIN J. GARCIA.

Montevideo, 28 de setiembre de 1966.

Al "Grupo Toledo Chico".

Admirados amigos:

Muy pocas veces, tal vez ninguna en mis recuerdos, he conocido tan elevados propósitos y obras de un grupo de artistas jóvenes que, no conformes con dar su expresión, recuerdan a grandes artistas y precursores desaparecidos, en un esfuerzo dignísimo por su alta jerarquía de ejecución y por su noble desinterés, que merece todo elogio y que alegra conmovedoramente. La obra cultural realizada ya, en poco tiempo, en su aspecto de actos, exposiciones, etc., indica una orientación seria y un muy elogioso deseo de difusión de la cultura y sobre todo, de

nuestros valores artísticos y literarios, a la vez que "buscan una expresión nacional en el Arte" algo que creo que están logrando muy fina y hondamente.

Son magníficas las carpetas "Autorretrato del Toledo Chico", "Grupo Toledo Chico (5 grabados)", "Manuel Collazo Castro" y muy hermosos los demás Cuadernos y Carpetas. Revelan artistas jóvenes de singulares valores, de intenso sentido terrestre, y muchas veces autóctono. La evocación de Manuel Collazo Castro es excepcional como homenaje a un artista tan olvidado y como ejecución gráfica impecable y originalísima. En este aspecto, todas las publicaciones del Grupo revelan un extraordinario sentido de la estética del arte gráfico y editorial. Creo que culmina este hecho la publicación del libro de Capagorry "Hombres y Oficios" muy hondos relatos de la vida, que enseñarán tantas cosas al niño. La edición de este libro es un alarde de un extraordinario buen gusto gráfico, bello y original, y creo que el libro más hermoso publicado en el país.

Me honro en publicar en "El Grillo" dos relatos de Capagorry con grabados de Eduardo Amestoy, un retrato de Figari de Jorge Nelson, y, seguramente he de contar en el futuro con la colaboración del Grupo. Vayan a los integrantes del Grupo Toledo Chico mis más hondas felicitaciones por lo ahincado y logrado del trabajo y ruegole acepten mi colaboración como "amigo del Grupo". Alguno de ustedes me comunicará las condiciones.

Un abrazo fraternal de

Carlos Alberto Garibaldi

Mi esposa, Verdad Risso de Garibaldi, comparte el contenido de esta carta y desea también ser incluida entre los "amigos". S/C. Larrañaga 2516 (Depto. 5)

Agradecemos al amigo C. A. Garibaldi estos elogios que nos hace llegar, y que por nuestras realizaciones no merecemos.

Valgan como estímulo, profundo y sincero para proseguir en la búsqueda de los objetivos que nos hemos trazado. Sus palabras amigas estimulan y la confianza que deposita en nosotros, nos comprometen cada vez más a esforzarnos para no defraudar. Muchas gracias.

LIBRERIA UNIVERSITARIA

18 de Julio 1852 - Teléf. 4 33 18

TIN - TIN

DEL TOLEDO CHICO

La grave situación de confusión de los valores y el snobismo arribista que predomina en nuestro medio artístico, hace necesario que una vez más el **Grupo Toledo Chico** exponga su pensamiento condensado en los siguientes puntos:

Amarillo) ACTITUD: ser membrana sensible de la realidad que nos rodea, la que más conocemos, comprendemos y sentimos.

RAZON: el arte para ser sincero debe sentirse profundamente y sólo se siente aquello que se conoce.

Violeta) ACTITUD: amar la naturaleza, interpretarla y mostrar su riqueza en la medida que nuestras fuerzas nos lo permitan.

RAZON: las obras de arte que admiramos proceden de la naturaleza, las otras pedantes y vacías, el tiempo las olvida rápidamente.

Rojo) ACTITUD: trabajar poniendo en juego toda nuestra inteligencia y sensibilidad sin preocupaciones de originalidad ni de estar a la moda con el último "ismo".

RAZON: la originalidad es preocupación de los mediocres que ocultan la carencia de una personalidad definida con el "invento" diario de un "arte nuevo". ¡Como si el ARTE envejeciera!

predico el amor a la naturaleza, fuente de toda felicidad. De ahí mi afán de pintar, de curarme para poder seguir pintando, y sobre todo en nuestro bello y querido país, para darlo a conocer...

P. BLANES VIALE

Verde) ACTITUD: estudiar, discutir y asimilar las enseñanzas de los grandes exponentes del arte universal, pero no imitarlos.

RAZON: cuando no se tiene otro incentivo para actuar que la imitación, se pone poco entusiasmo y sólo se logran obras muertas.

Sin temor a errores ni a la crítica justa, seguimos nuestro sendero pleno de confianza y esperanza. En el fogón nocheo seguirán, como ya lo han hecho, sumándose los amigos que compartan esta declaración.

Cielo, cielito cantor,
cielo de recuperación
cantemos sin claudicar
nuestra propia expresión

Cielo, cielito errante
cielito del sol hermoso
te haré siempre radiante
me asusta lo tenebroso.

Tin tin de la amistad
Tin tan del despertar
semilla en suelo fértil
seguro fruto ha de dar.

PUBLICACIONES

Se cumplió otro año de publicaciones mensuales, mecanismo creado bajo el nombre de Fondo de la Amistad el 27 de octubre de 1964.

En este nuevo año se ha editado:

SETIEMBRE 1965: Un grabado del amigo Naúl Ojeda.

OCTUBRE: Candombe de Alborada. Grabado y texto del compañero Jorge Nelson.

NOVIEMBRE: Inundación. Xilografía del amigo Roberto Orlando.

DICIEMBRE: Xilografía del amigo Adolfo Pastor.

ENERO - FEBRERO de 1966: 79 carpeta de grabados: "4 Retratos de Pintores Uruguayos" (Barradas, Causa, De Simone y Figari).

MARZO: "Sueño". Xilografía del compañero Eduardo Amestoy.

ABRIL: "Camino al cementerio". Xilografía del compañero Ramón Carballal.

MAYO: "Origen del Grupo Toledo Chico" (cuaderneta) esbozo y grabado del compañero Joaquín Aroztegui.

JUNIO - JULIO - AGOSTO: "Hombres y Oficios", edición del primer libro ilustrado con grabados del Grupo, sobre relatos del compañero Juan Capagorry.

SETIEMBRE: N° 1 del periódico El Mate.

OCTUBRE: Los Amigos. Xilografía del compañero Jorge Nelson.

NOVIEMBRE: "Autorretrato de un televidente", xilografía de Aroztegui.

DICIEMBRE: N° 2 de El Mate. Número extraordinario.

Y recibir

8+7=13

CONFIDAMENTE