

Giancarlo Puppo

Pitture - Pinturas

Museo de Arte Contemporáneo . Panamá

Esta muestra se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá bajo el patrocinio de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, de la Embajada Argentina en Panamá y de la Embajada de Italia en Panamá, desde el 13 de Julio hasta el 29 de Agosto de 2004

Autoridades del MAC, Panamá
Presidenta de la Junta Directiva del MAC
Sra. Coqui Calderón
Vicepresidenta Sra. Graciela de Eleta
Director Ejecutivo Arq. Reinier Rodríguez F.
Directora de Desarrollo Sra. María Fábrega
Curadora del MAC Prof. Nuria Madrid

Autoridades de la República Argentina
Director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina Emb. Gloria Bender
Artes Plásticas Sra. Lilián Banega

Tapa / Copertina
En las antípodas, el bosque
Alle antipode, il bosco

2003
102x165 cm

Técnica mixta sobre arpillera
Mezzi combinati su tela di sacco

Giancarlo Puppo

Pitture - Pinturas

Giancarlo Puppo

Pitture e construzioni
Pinturas y construcciones

Parole di / Textos de
Rossana Bossaglia
Caleb I. Bach

Giancarlo Puppo, extrañas criaturas entre el juego y la ironía

Giancarlo Puppo (Roma 1938) es un personaje polifacético que sin embargo mantiene, en todas las disciplinas en que se expresa, una individualidad exacta y comunicativa. Nacido en Italia y siempre en contacto con su país de origen, pero desde la infancia residente en América Latina, está continuamente relacionado con ámbitos culturales diversos, como arquitecto y como artista. En la pintura se expresa con un lenguaje que podríamos definir como caricaturesco: muñecos levitantes en el espacio -interiores y exteriores de cuevas, secuencias de paisajes, barcos, bosques- parecen representar en modo burlesco la condición humana en su carencia de memoria y en su conformismo. Pero hablar de caricaturas limita el sentido de estas imágenes dirigiéndolo hacia una interpretación moralista. Se trata más bien de una lectura lúdica: el juego es la fórmula por la cual se hacen tolerables las intemperancias, debilidades y devaneos del hombre. Y detrás del lenguaje infantilista que nos lleva al umbral de una nueva visitación arqueológica (el hombre en traje de baño no está muy alejado del hombre de las cavernas) reconocemos los rasgos de una riqueza cultural muy vasta. Diremos más, Puppo es un intelectual y de esto dan testimonio el contenido y las modalidades de lo que escribe además de la límpida organicidad de su arquitectura; pero es al mismo tiempo –de otro modo no sería un artista- un soñador. Él es copartícipe de la vida de sus personajes, que no en vano define como “extrañas amoroas criaturas”. Los trabajos que ahora expone en la Nowhere Gallery pertenecen a su producción más reciente; están siempre en la línea de los que los preceden, pero siempre transitados por una fantasía en constante tensión creativa.

Rossana Bossaglia
Corriere della Sera, Milan, 28-11-2003.

Giancarlo Puppo, strane creature tra gioco e ironia

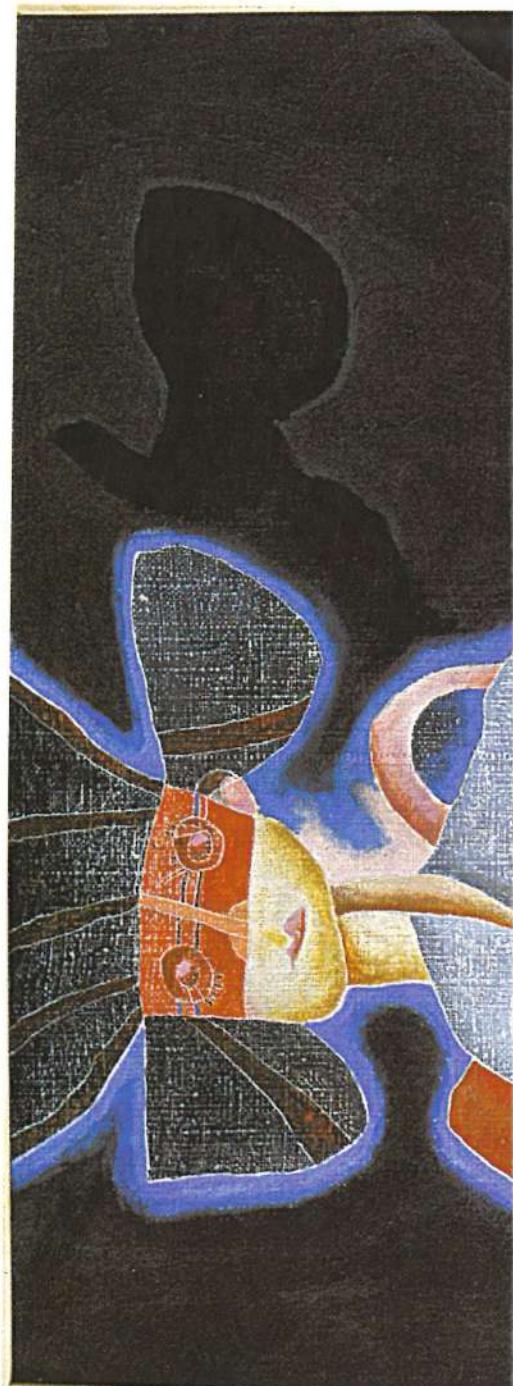
Giancarlo Puppo (Roma, 1938) è un personaggio poliedrico che tuttavia mantiene, in ogni ambito in cui si esprime, una riconoscibilità precisa e comunicativa. Italiano di nascita, e sempre in contatto con il suo Paese d'origine, ma fin dall'infanzia trasferitosi nell'America Latina, è continuamente in rapporto con ambienti diversi, sia come architetto sia come artista. Nella pittura egli si esprime con un linguaggio che potremmo definire caricaturale: pupazzi levitanti attraversano lo spazio - interni ed esterni di cave, sequenze di vedute all'aperto, navi, boschi - e sembrano rappresentare beffardamente la condizione umana nella sua smemoratezza e insieme nel suo conformismo. Ma parlare di caricature limita il senso di queste immagini, indirizzandolo a un'interpretazione moralistica. Si tratta piuttosto di una lettura ludica; il gioco è la formula con cui sono rese accettabili le intemperanze, debolezze, storditezze dell'uomo. E dietro il linguaggio bambineggiante, che ci porta alle soglie di una rivisitazione archeologica (l'uomo in costume da bagno non è molto lontano dall'uomo delle caverne) ravvisiamo una vastissima ricchezza culturale. Diremo di più: Puppo è un intellettuale; e ne danno testimonianza i contenuti e i modi di quello che scrive, oltre alla limpida organicità delle sue architetture; ma è insieme - altrimenti non sarebbe un artista - un sognatore. Egli è compartecipe della vita dei suoi personaggi, che non per niente definisce «amoroze strane creature». Le opere che ora espone alla Nowhere Gallery appartengono alla sua produzione ultima; sempre in linea con quella precedente (ha all'attivo più di cento mostre), ma sempre percorse da una fantasia in tensione creativa.

Rossana Bossaglia
Corriere della Sera, Milano, 28-11-2003.

Una historia conocida
La solita storia

2002
100x150 cm

Oleo sobre tela
Olio su tela

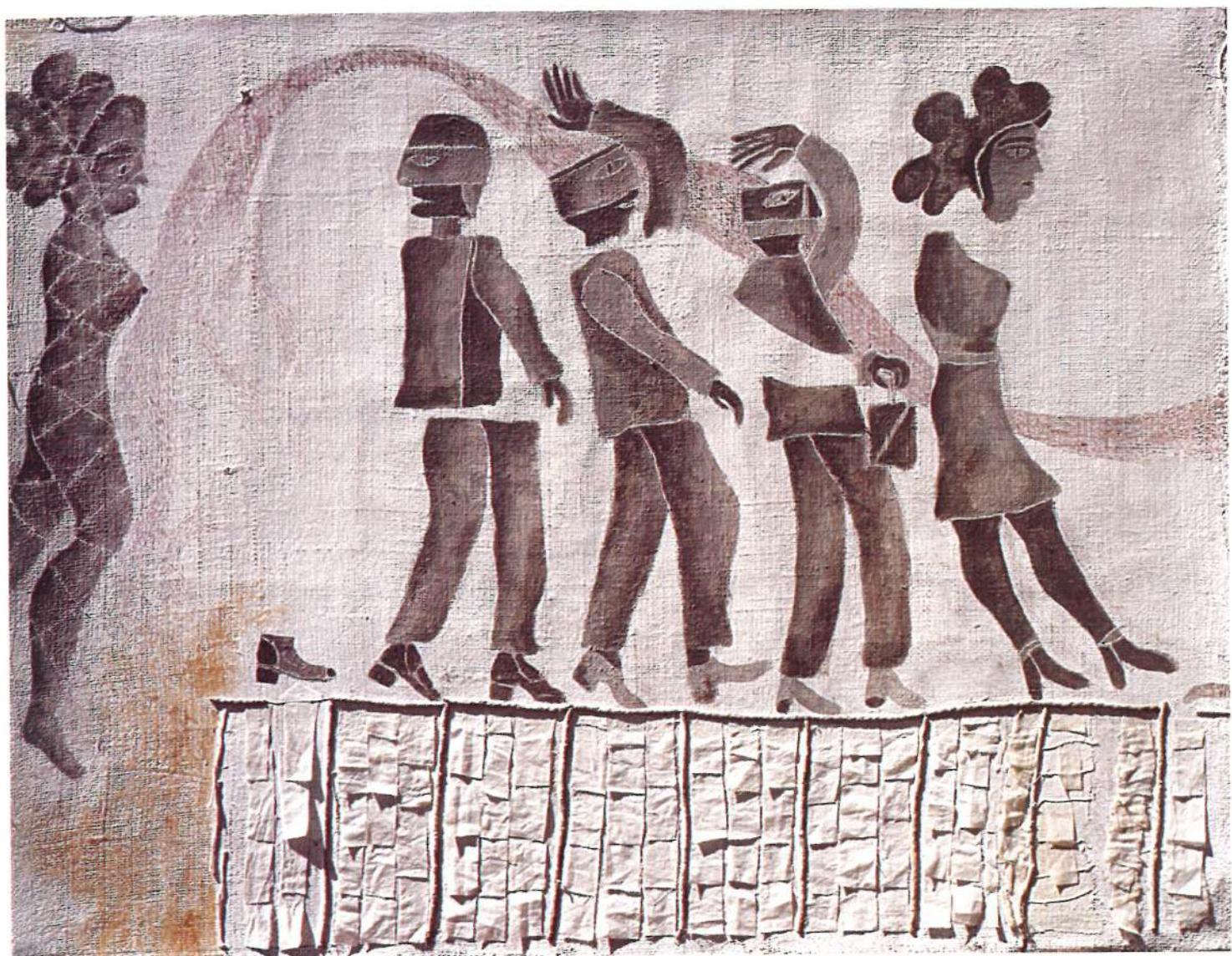

El sentido común
Il buonsenso

2004
78x106 cm

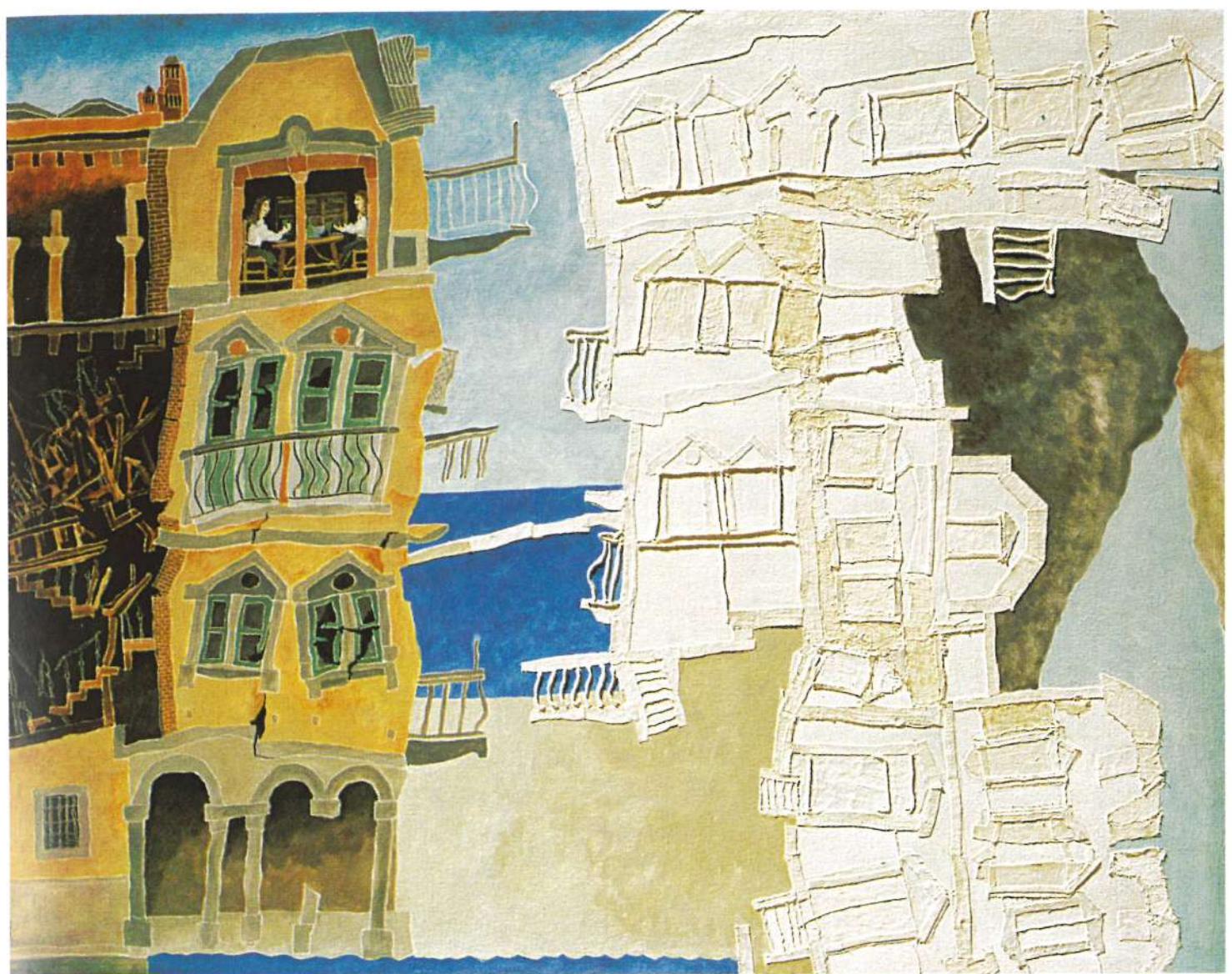
Técnica mixta sobre arpillera
Mezzi combinati su tela di sacco

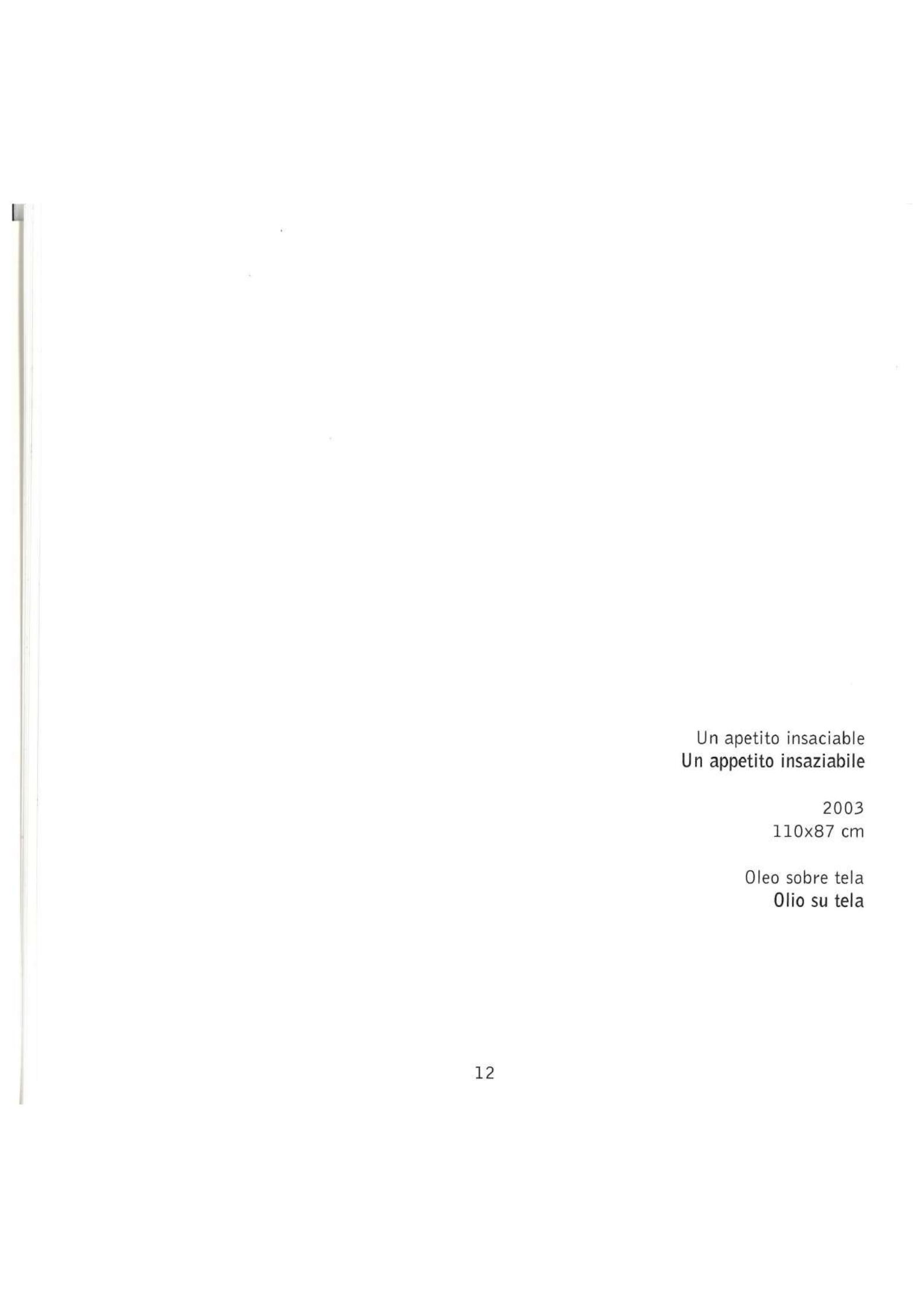

Terremoto en Nápoles
Il terremoto a Napoli

2004
116x91 cm

Oleo y collage sobre tela
Olio e collage su tela

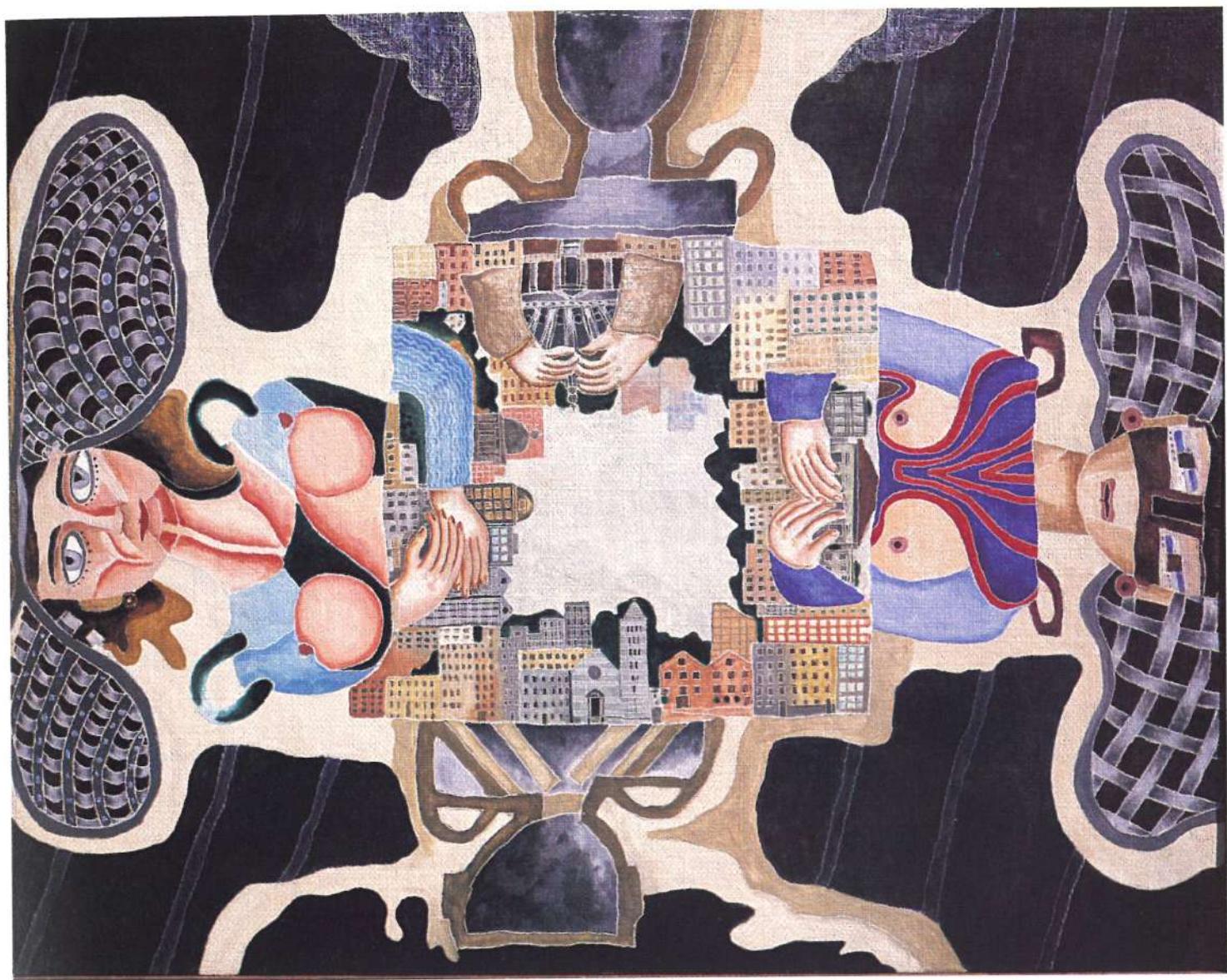

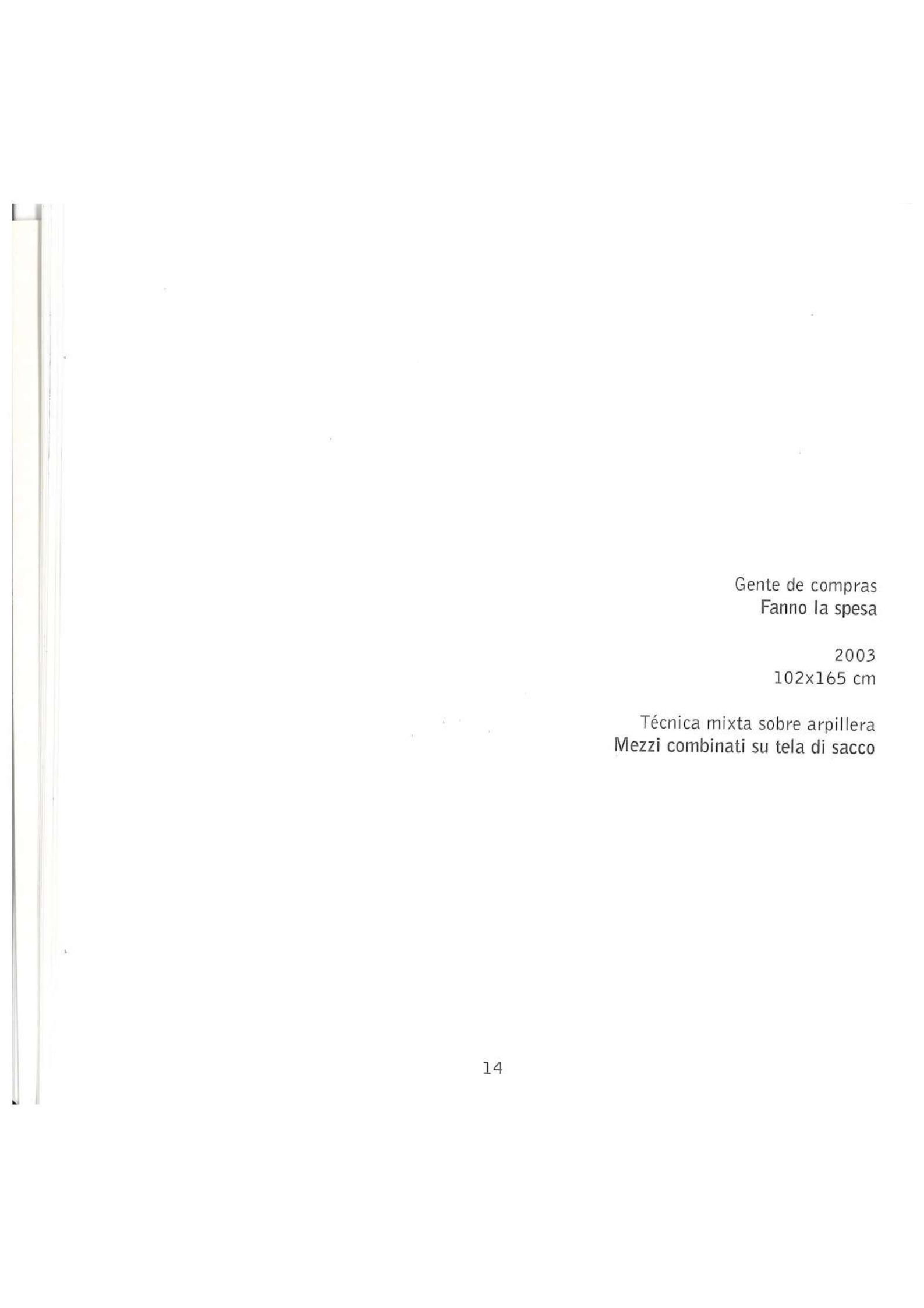

Un apetito insaciable
Un appetito insaziabile

2003
110x87 cm

Oleo sobre tela
Olio su tela

Gente de compras
Fanno la spesa

2003
102x165 cm

Técnica mixta sobre arpillera
Mezzi combinati su tela di sacco

Perro malo
Cane cattivo

2003
65x74x6 cm

Oleo sobre construcción en madera
Olio su costruzione in legno

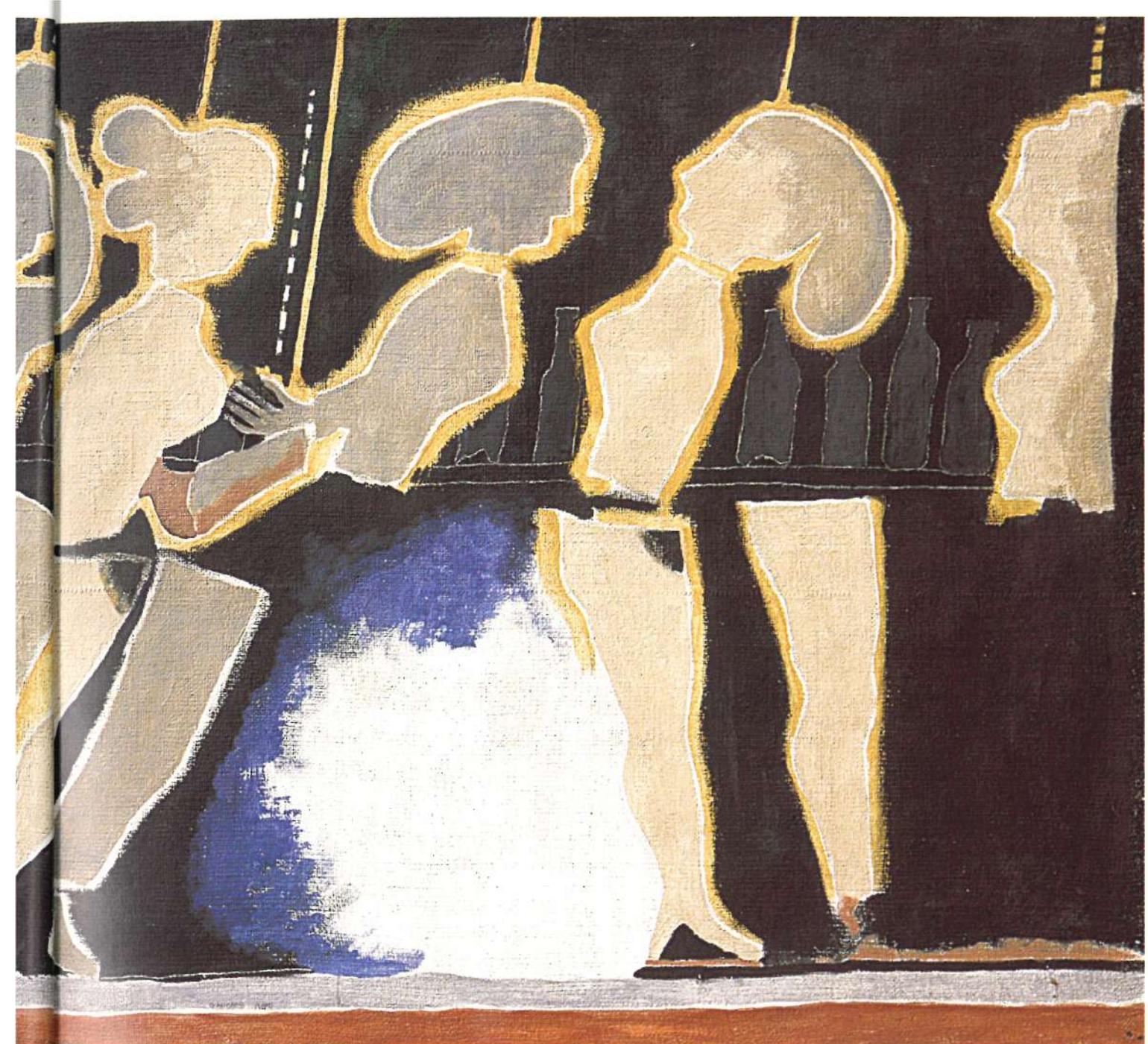

Comprando de noche
La spesa di notte

2003
102x165 cm

Técnica mixta sobre arpillera
Mezzi combinati su tela di sacco

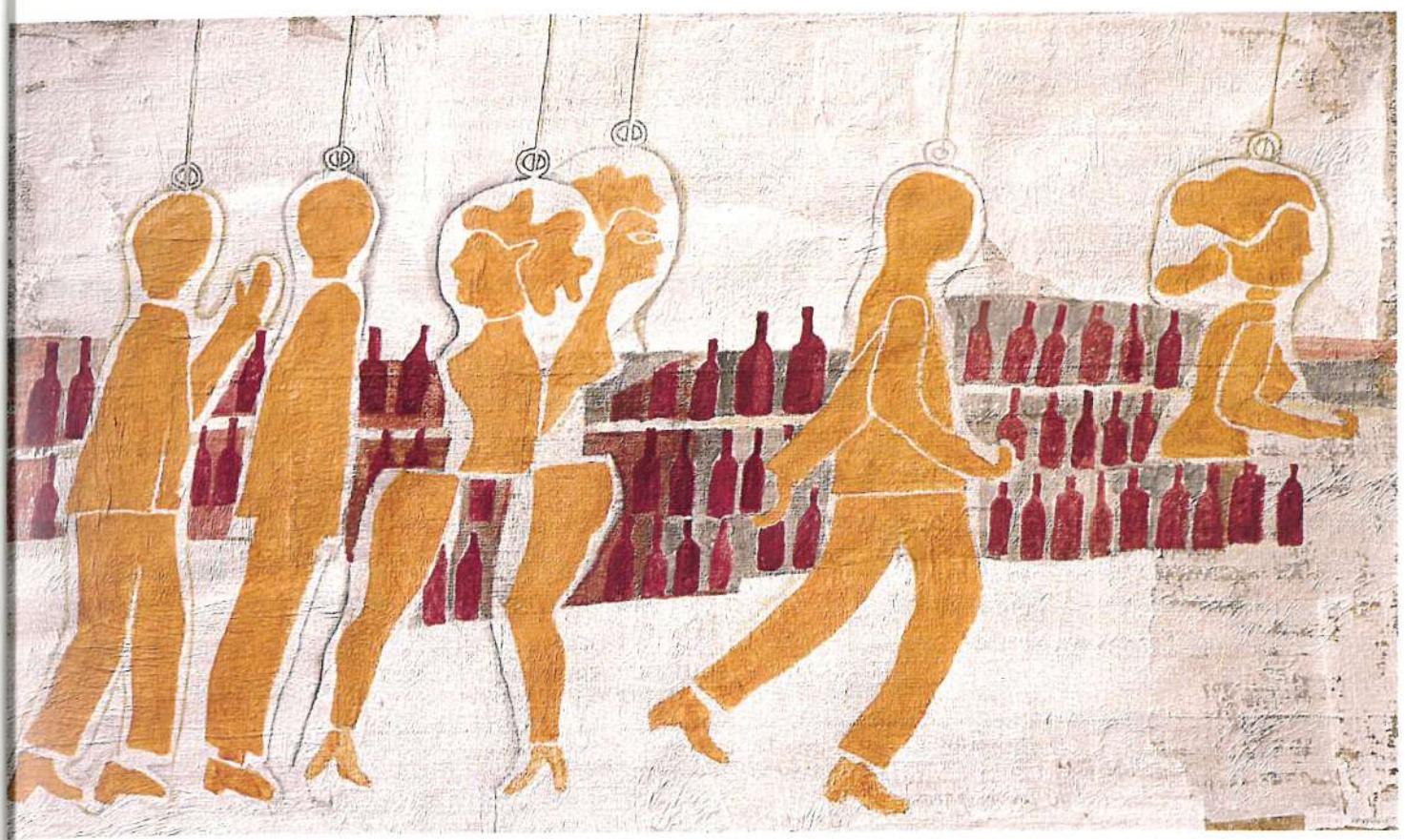

Las botellas fucsia
Le bottiglie fucsia

2003
102x155 cm

Collage y óleo sobre arpillera
Collage e olio su tela di sacco

El espejo cromático

Caleb Bach; Boston, 200

Esta selección de imágenes no es más que un atisbo en la vasta producción del artista- arquitecto Giancarl Puppo, quien, en las últimas décadas ha conjurado, desde lo recóndito de su interior inquietantes pinturas edificios inusuales. Admitamos que, debido a la exigüidad de espacio es infrecuente que un catálogo o un muestra reflejen con justicia la amplitud de propósitos en el tránsito de un artista. No son éstas sino parte de una continuidad: las huellas residuales de inquietudes recurrentes y la evolución del pensamiento y de la percepción, que son los cánones de comportamiento que acompañan habitualmente el acto creativo. Esto es incuestionable en el caso de Puppo, cuyo trabajo sigue desde hace treinta y cinco años. Y mientras reviso los muchos catálogos y libros que documentan su producción, vuelve a mi memoria su inagotable curiosidad y su habilidad para generar imágenes provenientes de lo profundamente arraigado en él: la devoción congénita por las tradiciones de su Italia nativa, la herencia familiar de la arquitectura (su padre y su hermano profesionales también), una fascinación de larga data por la América prehispánica, así como por el enfrentamiento de esas culturas con el ideario europeo en el período de la colonia. Junto con una incesante preocupación por los ciclos cotidianos de la vida: la buena comida, los graffiti de los niños, la belleza de las mujeres, los perros como metáfora de la condición decadente de otra raza que llamamos humanidad, y más aún. Puppo es un individuo permeable que absorbe las cosas de su deambular por sitios vecinos y lejanos, de la música y de los libros que ama, de los artistas que admira (entre otros, Dubuffet, Shahn, Klee o Tapiés). Allí, en su estudio, (los ex -almacén y carnicería, El Lucero y La Esperanza), en un tranquilo barrio arbolado de Buenos Aires este artesano derrama y desgasta colores ya sea en una acuarela sobre papel, un óleo sobre arpilla o una de sus tantas construcciones-casi esculturas. Hay mucho de arquitecto en este artista que propone elevaciones, plantas, secciones, detalles ampliados e inclusive proyecciones múltiples, que revelan la estructura íntima de edificios y de paisajes y aún más de la gente misma. Puppo tiene una especial inclinación por los objetos de desecho, que valora por sus inherentes propiedades estéticas y recicla de modo bizarro para enriquecimiento del resultado final. Una de sus mayores fuerzas radica en la carencia de la soberbia que caracteriza al artista intencionado, que condiciona e intenta preestablecer el resultado. Esto garantiza un buen grado de sorpresa y de aventura tanto para el hacedor como para el observador. La temática puede tocar lo serio –lo hace a menudo– y sin embargo cada trabajo está empapado de un inusitado sentido jocoso. Más que cualquier otra cosa, este sello personal confiere vitalidad tanto a los edificios que realiza, como a sus pinturas. Desafortunadamente la mayor parte de nosotros envejece pero, casi por milagro, Puppo todavía consigue percibir el mundo que lo rodea con un juvenil sentido de entusiasmo y pleno de posibilidades nuevas.

Lo specchio cromatico

Caleb Bach; Boston, 2004

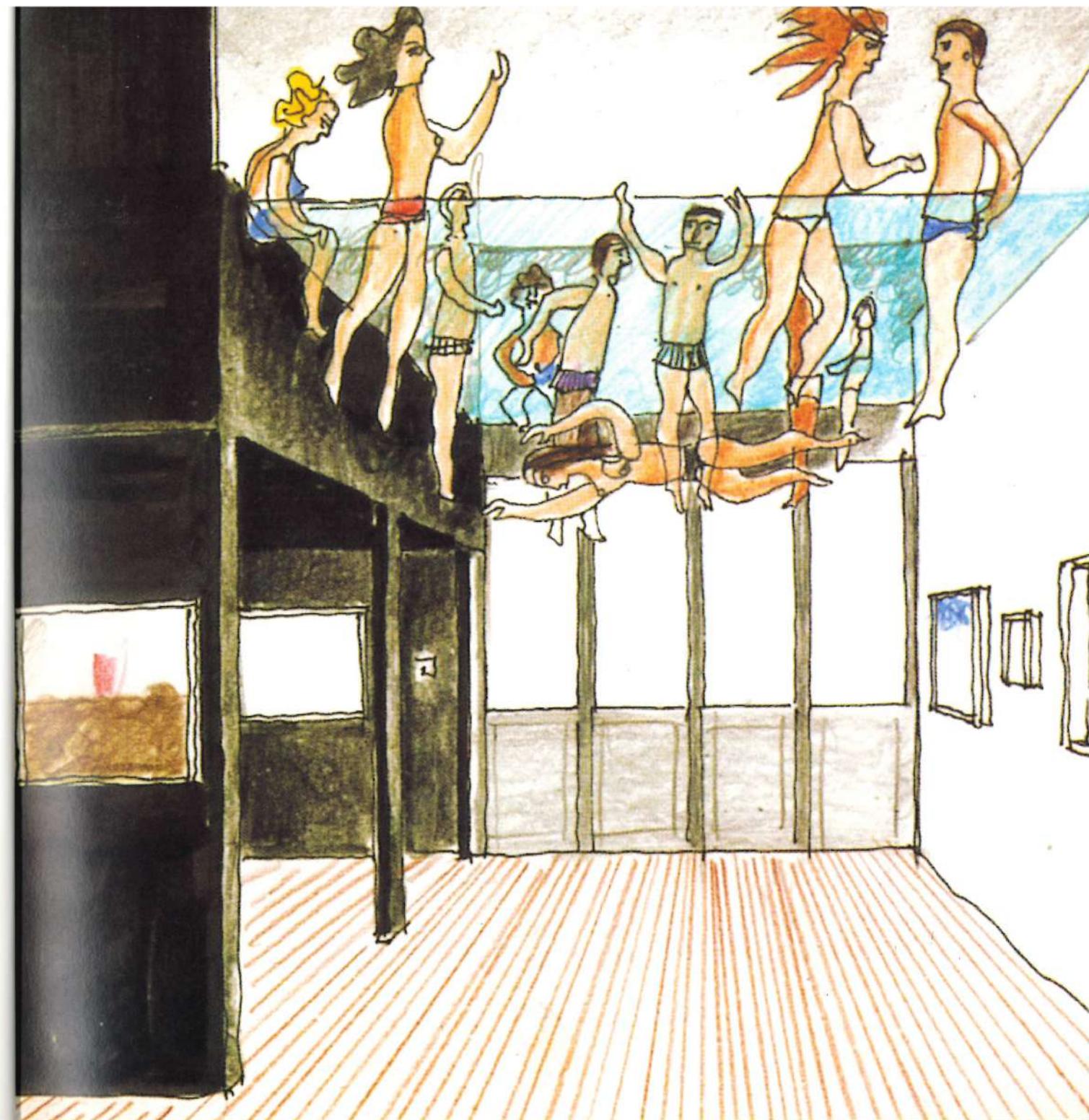
Questa selezione di opere non è altro che un'occhiata sulla vasta produzione dell'artista-architetto Giancarlo Puppo, il quale, negli ultimi decenni, ha saputo indagare nel suo intimo più segreto per creare inquietanti pitture e opere architettoniche inconsuete. Siamo consapevoli che, date le limitazioni di spazio, raramente una mostra, un catalogo, siano in grado di riflettere con cura l'ampiezza del percorso di un artista. Tutte sono soltanto parti di una continuità: le tracce di preoccupazioni iterate e l'evoluzione del pensiero e della percezione, che sono i modelli consuetudinari di condotta che accompagnano l'atto creativo. Questo è certamente vero nel caso di Puppo, il cui lavoro ho seguito per quasi trentacinque anni. E rivedendo tanti cataloghi e libri che documentano la sua produzione, rammento la sua inesauribile curiosità e la sua abilità di generare immagini provenienti da quanto in sé ha radici profonde: il congenito amore per le grandi tradizioni estetiche dell'Italia, l'eredità familiare dell'architettura (professionisti anche il padre ed il fratello), il fascino, di lunga data, per l'America precolombiana, e per lo scontro di quelle civiltà con la cultura europea nel successivo periodo coloniale. Ed anche un'incessante preoccupazione per i ritmi giornalieri della vita: un buon pasto, andare al mare, i graffiti dei bambini, le belle donne, i cani intesi come metafore della condizione declinante di un'altra razza chiamata umanità, e così via.

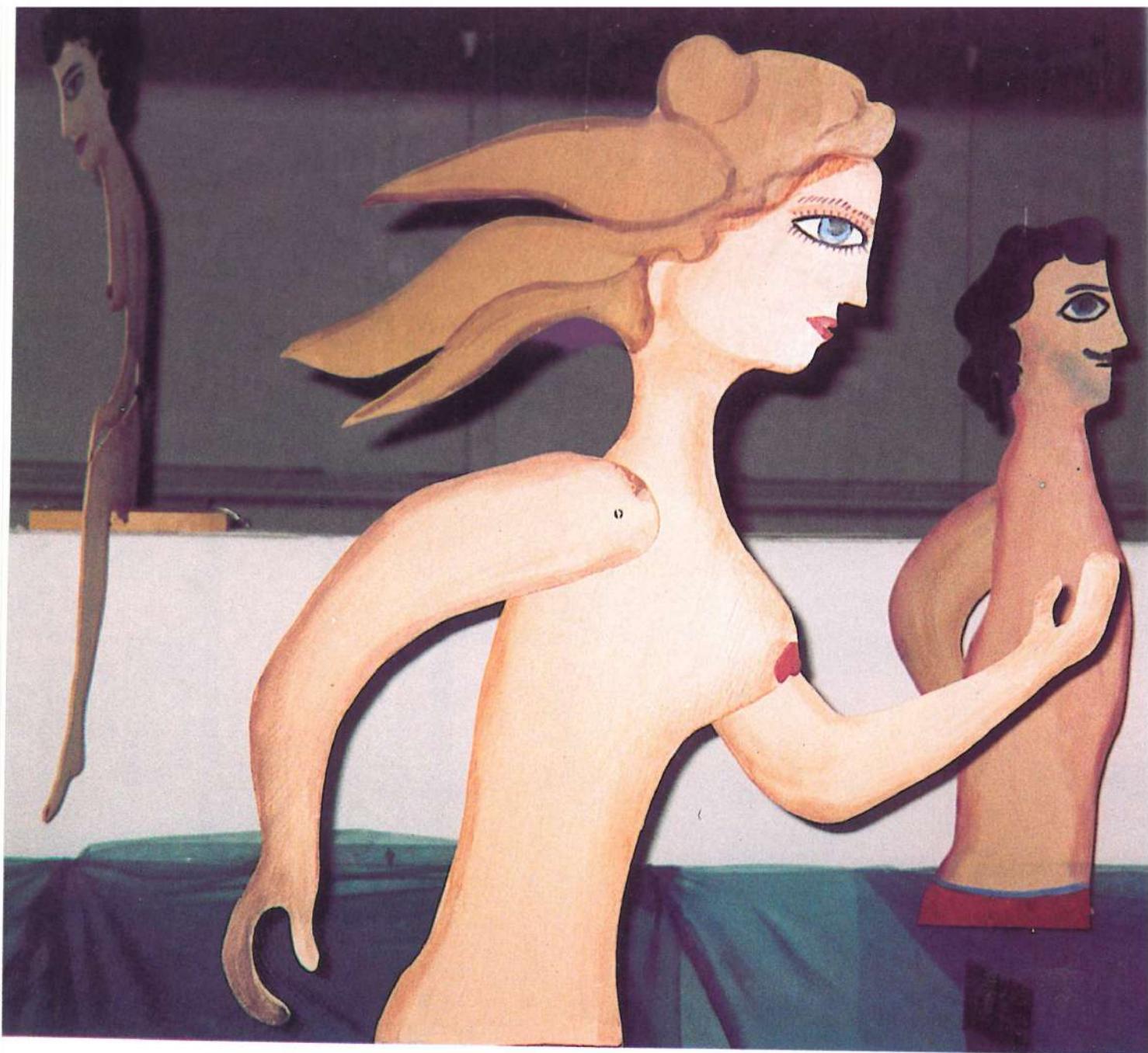
È un individuo permeabile che assorbe le cose dal suo deambulare, lontano e vicino, dalla musica, dai libri che ama, dagli artisti che ammira (Dubuffet, Shahn, Klee o Tapies tra tanti). Là, nel suo studio (una ex-macelleria, La Esperanza e El Lucero), in un tranquillo quartiere alberato di Buenos Aires quest'esperto artigiano versa e logora colori in un acquarello su carta, un olio su tela o una delle sue costruzioni, quasi sculture. C'è molto di architetto in questo artista che ama proporre prospetti, piante, sezioni, dettagli ingranditi e perfino proiezioni multiple per svelare la struttura intima di stabili, di paesaggi, ma più sovente della gente stessa. Puppo è un appassionato degli oggetti di scarto, che valuta per le loro intrinseche proprietà estetiche, e ricicla in modo bizzarro a beneficio del risultato finale. La sua forza risiede nel non essere un artista impostato che tenta di preordinare l'opera; ogni pezzo è quasi un atto di fede, una esplorazione lunghi dai preconcetti che garantisce tanto di avventura per l'autore e per l'osservatore. La sua tematica ammette l'argomento serio e lo tocca con frequenza, eppure ogni opera è impregnata di una inconsueta giocosità. Questa personale qualità, soprattutto, è quella che anima tanto gli edifici che progetta come le sue pitture. Sfortunatamente la maggior parte di noi invecchia, e invece come per miracolo, questo artista riesce ancora a percepire il mondo circostante con un giovane senso di entusiasmo, pieno di nuove possibilità.

Instalación en Nowhere Gallery, Milán
12 de Noviembre 2003 / 10 Enero 2004
Installazione alla Nowhere Gallery, Milano
12 Novembre 2003 / 10 Gennaio 2004

proyecto / progetto

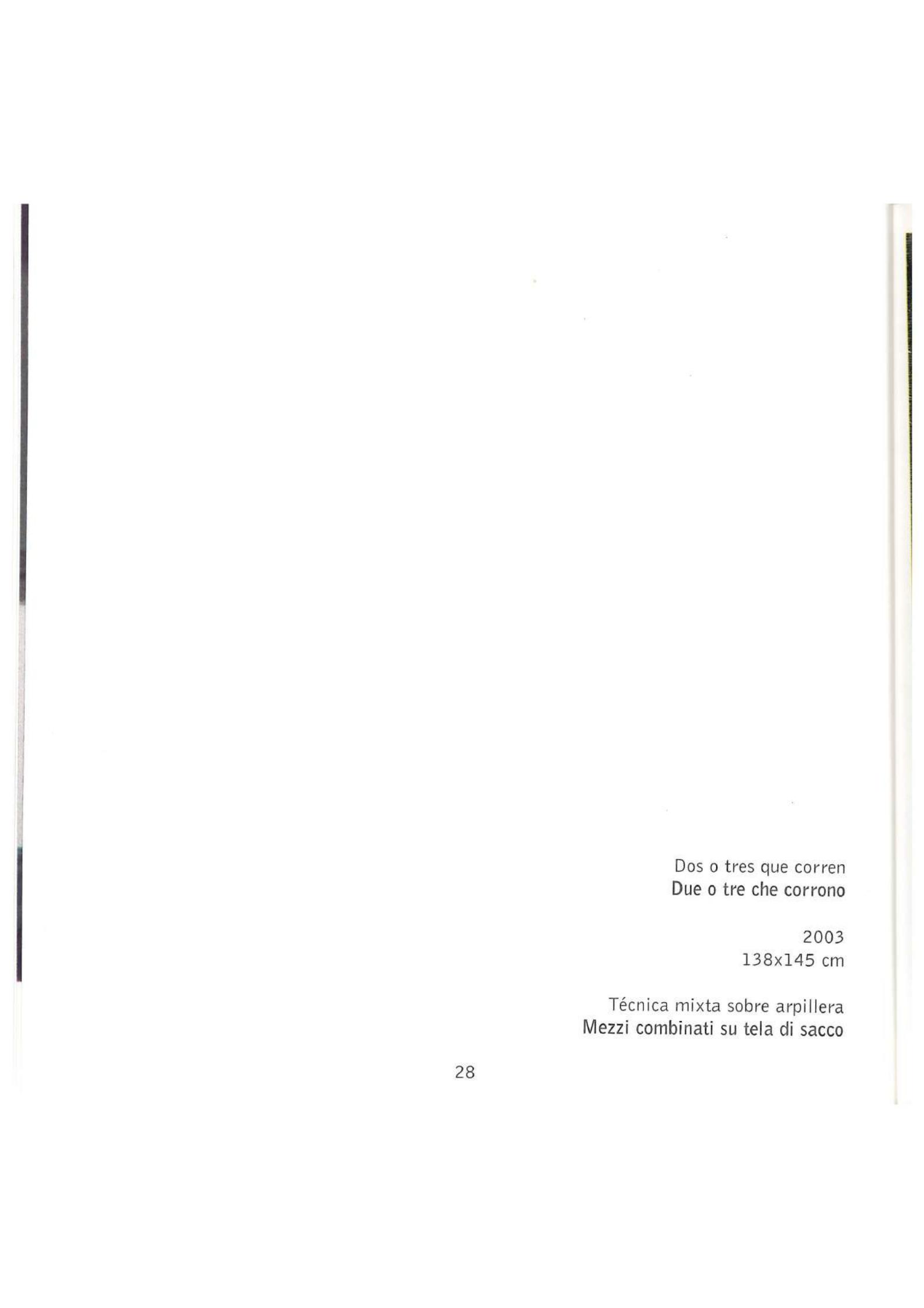

Due immagini dell'installazione alla Nowhere Gallery di Milano

Dos imágenes de la instalación en Nowhere Gallery de Milán

Dos o tres que corren
Due o tre che corrono

2003
138x145 cm

Técnica mixta sobre arpillera
Mezzi combinati su tela di sacco

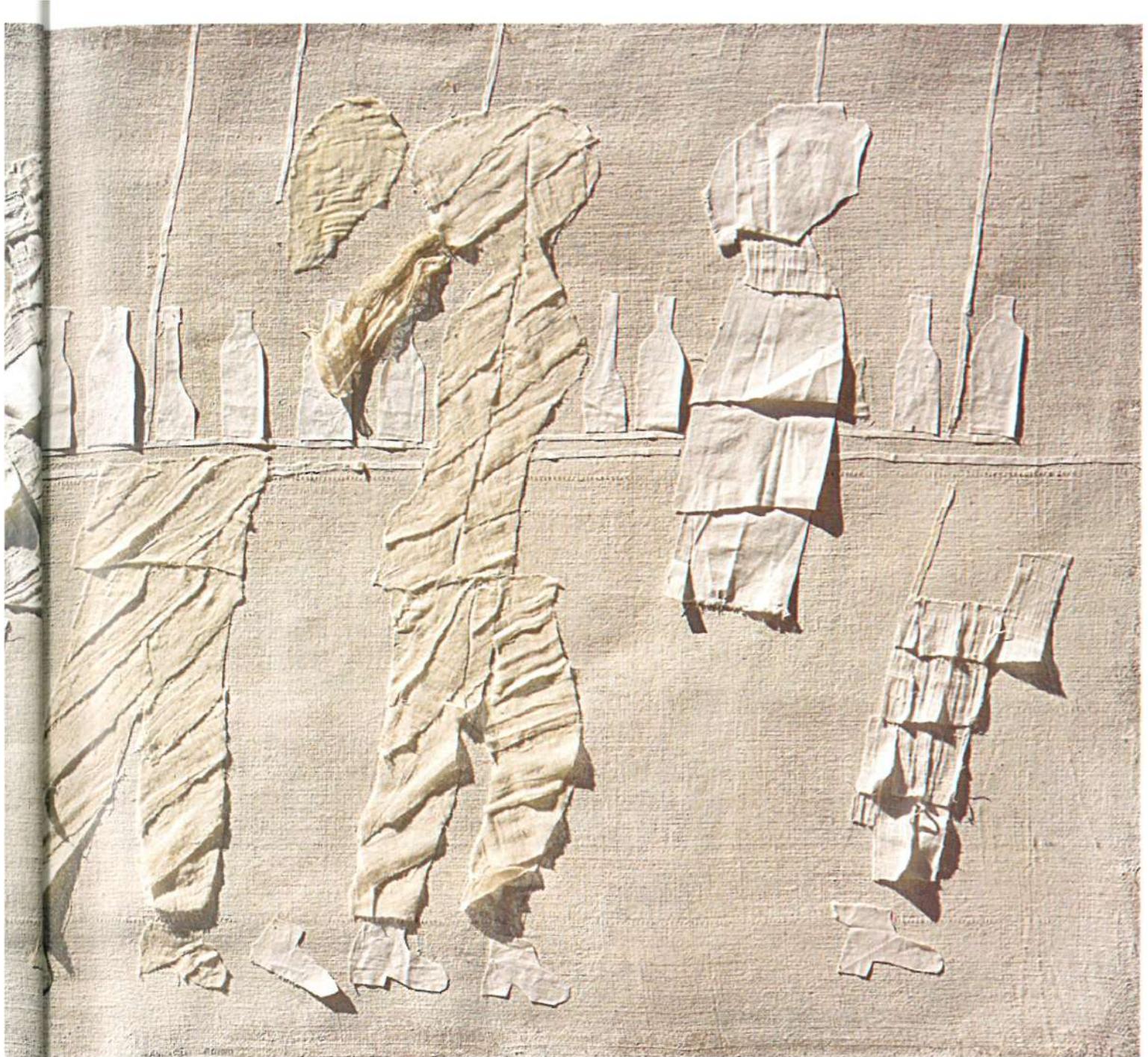

Blancos
Bianchi

2003
102x179 cm

Collage sobre arpillera
Collage su tela di sacco

El perro en el vagóncito
Il cane nel vagoncino

2003
68x89 cm

Oleo sobre tela
Olio su tela

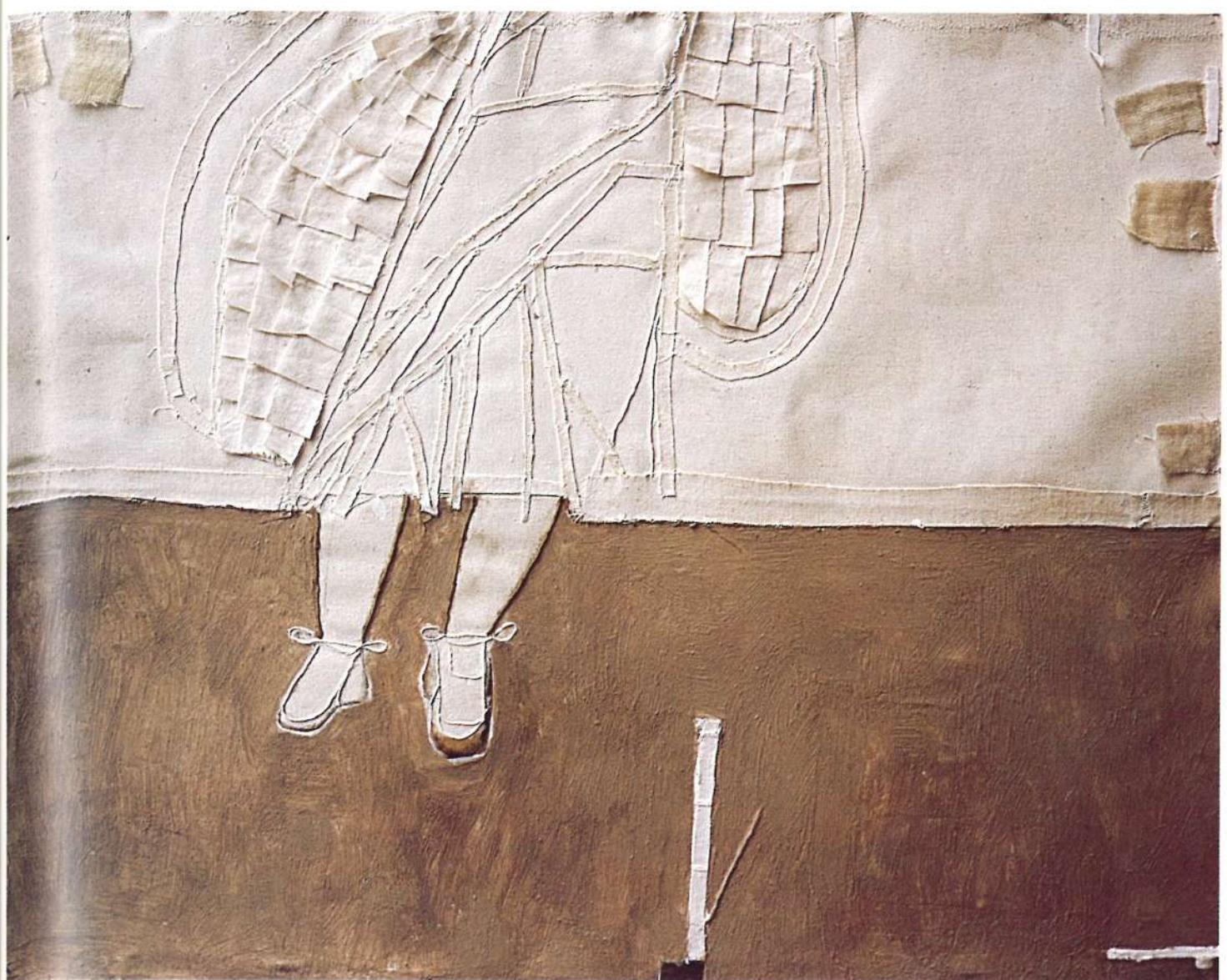

Architeconicae angelus

2004
42x54 cm

Collage y tierra sobre tela
Collage a terra su tela

Mambo

2001
78x76 cm

Oleo sobre construcción en madera
Olio su costruzione in legno

Cabeza-fruto
Testa-frutto

2003
43x63 cm

Oleo y telas sobre tela
Olio e tele su tela

La vida según H₂O-ita
La vita secondo H₂O-ita

2003
118x145 cm

Técnica mixta sobre tela
Mezzi combinati su tela

La vida según H₂O-ita
La vita secondo H₂O-ita

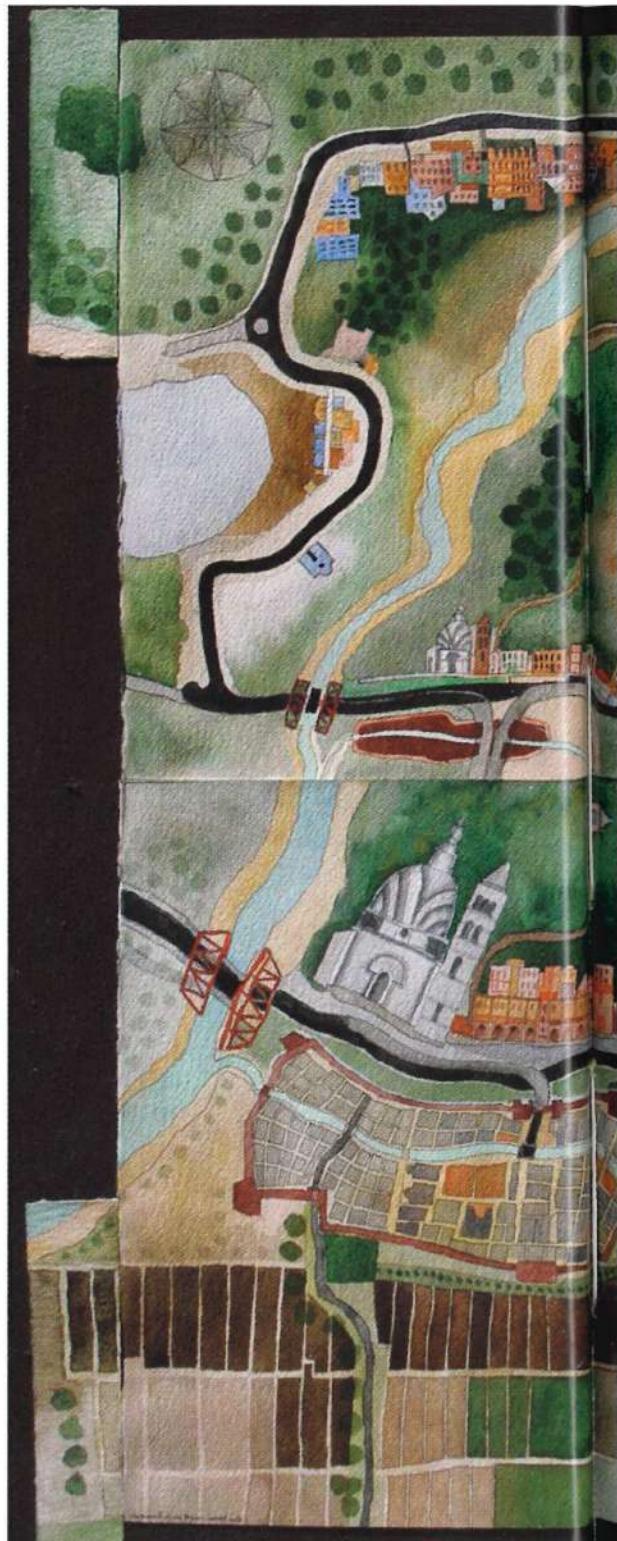
detalle / dettaglio
57x47 cm

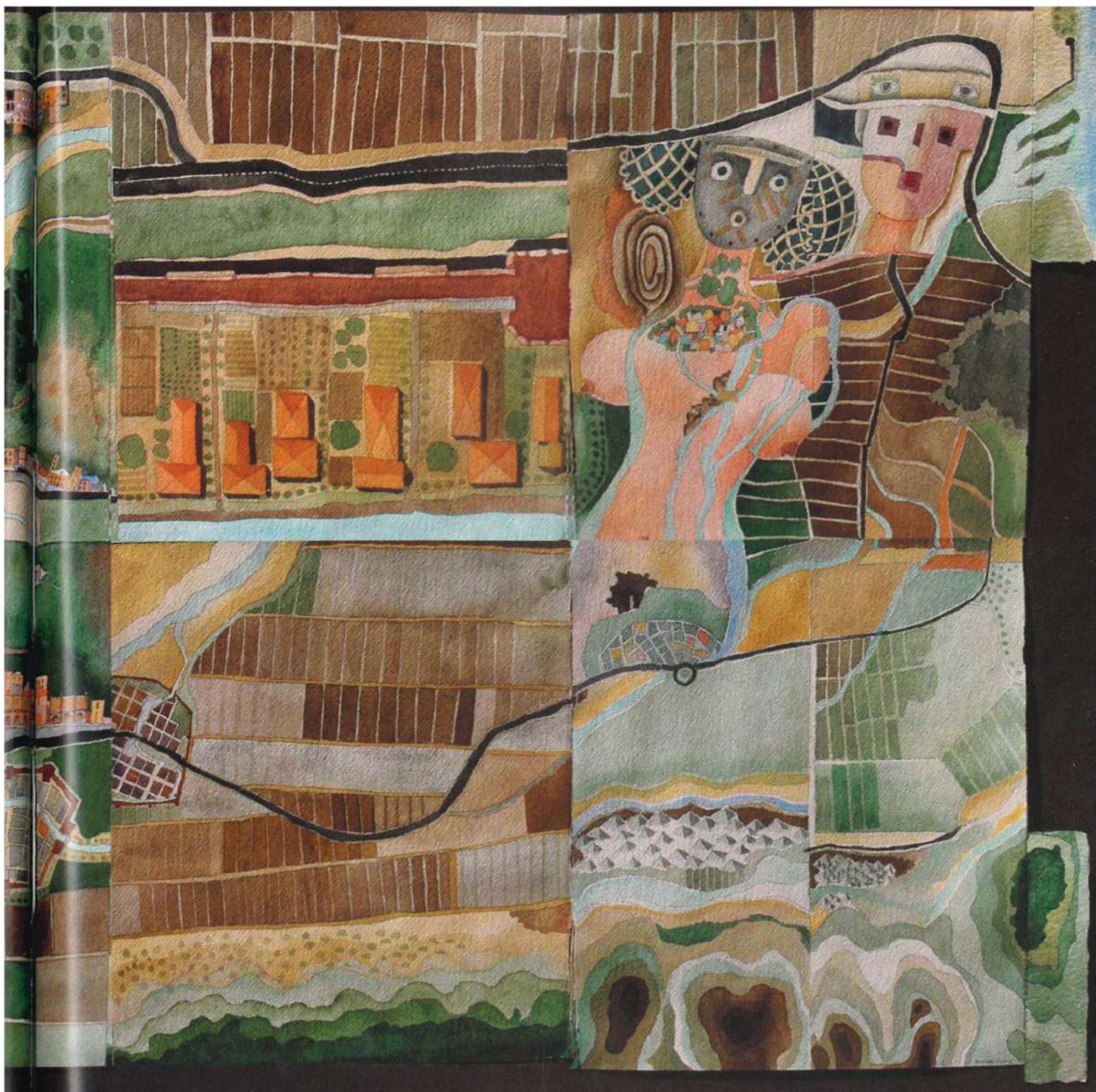

El camino
La strada

2001
88x117 cm

Acuarela sobre cartulina
Acquarello su cartoncino

Por favor quítese el sombrero
Per favore si tolga il cappello

2004
50x70 cm

Acuarela sobre cartulina
Acquarello su cartoncino

Giancarlo Puppo

Nace en Roma en 1938. La familia se transfiere a América Latina en 1947. Es arquitecto y crítico de arte. Ha sido profesor invitado por Universidades de España, México, Estados Unidos y otros países de América. Su obra arquitectónica ha sido publicada extensamente y ordenada en el tomo monográfico "Giancarlo Puppo, una arquitectura de la pluralidad" (Escala, 2002, Volumen XIX de la colección Somosur).

Desde 1960 participa en cerca de cien muestras colectivas y veinticinco personales en América Latina, América del Norte y Europa. Entre las muestras personales más recientes se mencionan: en Buenos Aires, Argentina, retrospectiva en el Museo de Arte Hispanoamericano (1995), Fondo nacional de las Artes (1997), Museo Larreta (1997) y Centro Cultural Recoleta (2002); Museo Caraffa, Córdoba, Argentina (1998); también en las galerías Spaziotemporaneo, Milán (2002), Anita Shapolsky, Nueva York (2002) y Nowhere Gallery, Milán, Italia (2003).

Su obra se encuentra documentada en numerosas revistas y publicaciones periódicas de diferentes países. También en las monografías "Adentro/afuera" Bach, Fisher, Saurí, Adobe, Argentina (1991) y en "Amorostranecreature", Electa Milan, Italia (2002), con introducción de Gillo Dorfles.

Poseen obras suyas los museos argentinos de Arte Moderno de Buenos Aires, de Arte Moderno de Mendoza, de Arte Moderno de Río de Janeiro (Brasil), de Arte Moderno de San Pablo (Brasil), Nacional de Arte de La Paz (Bolivia) y Nacional de Artes Visuales de Montevideo (Uruguay) así como colecciones privadas.

Giancarlo Puppo

Nasce a Roma nel 1938. Si trasferisce con la famiglia in America Latina nel 1947. Architetto, critico d'arte, professore invitato in università della Spagna, Messico, Stati Uniti e di diversi paesi dell'America Latina. L'opera architettonica è stata pubblicata su libri e riviste in Argentina, Messico, Stati Uniti, Italia, Spagna e ordinata nella monografia "Giancarlo Puppo, una arquitectura de la pluralidad", Escala, 2002, volume XIX della collezione SOMOSUR.

Dal 1960 partecipa a circa cento mostre d'arte collettive e venticinque personali in America Latina, America del Nord ed Europa. Fra le esposizioni personali più recenti, si menzionano la Retrospettiva al Museo de Arte Hispanoamericano, Buenos Aires, Argentina (1995), quelle presso il Fondo Nacional de las Artes, e il Museo Larreta, Buenos Aires, Argentina (1997), il Museo Caraffa, Córdoba, Argentina (1998), la Galleria Spaziotemporaneo, Milano (2002), il Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires (2002), l'Anita Shapolsky Art Gallery, New York (2002) e la Nowhere Gallery, Milano (2003).

Le sue opere sono illustrate su diverse riviste e libri pubblicati in Europa, in Nord e Sud America e sulle monografie Adentro/Afuera, Bach, Fisher, Saurí, edizioni Adobe, Argentina (1991), e Amoroze strane creature, edizioni Electa Milano, Italia (2001), con introduzione di Gillo Dorfles.

Opere sue appartengono alle collezioni del Museo de Arte Moderno di Buenos Aires (Argentina), nel Museo de Arte Moderno di Mendoza (Argentina), nel Museu de Arte Moderno di Río de Janeiro (Brasile), nel Museu de Arte Moderno di San Paolo (Brasile), nel Museo Nacional de Arte di La Paz (Bolivia), nel Museo Nacional de Artes Visuales di Montevideo (Uruguay) e in collezioni private.

Corrección de textos y compaginación
Correzione dei testi e compaginazione

Claudio Fantone . Irene Macchi

Diseño Gráfico
Progetto Grafico

Jorge Casadei

Fotografías
Fotografie

Flavia Puppo . Beatriz Sauret . Giancarlo Puppo

Imprenta
Stampa

Impregraf SRL

Buenos Aires . Argentina
2004

Rossana Bossaglia (Belluno, Italia 1925) è stata professore di storia di critica d'arte, quindi di storia dell'arte moderna nelle università di Genova e di Pavia. Nella prima fase della sua attività si è occupata prevalentemente dei secoli XVII e XVIII; quindi ha indirizzato i suoi studi verso l'Art Nouveau, diventando la più nota specialista italiana di questo settore. Nel frattempo aveva iniziato a occuparsi del contemporaneo, come critica d'arte, pubblicando sull'argomento saggi, recensioni, testi introduttivi a cataloghi di mostre e promuovendo varie iniziative. Dagli anni Settanta collabora al Corriere della Sera di Milano.

Caleb Bach (Stati Uniti, 1939) ha un master in architettura (Università di California Berkeley), è pittore e ceramista. Si è disimpegnato nel servizio diplomatico in America Latina fino al 1976, il che gli ha permesso di entrare in contatto con il mondo culturale di differenti paesi. Ha insegnato storia dell'arte e dal 1975 si è contemporaneamente incamminato alla saggistica. Ha pubblicato interviste e scritti sull'arte contemporanea. È anche un appassionato dell'arte italiana ed europea dal medioevo al '500, il che lo ha portato molte volte in Europa. Collabora alla rivista Américas dal 1980, scrivendo specialmente sull'arte e la cultura dell'America Latina.

Rossana Bossaglia (Belluno, Italia 1925) ha sido docente de historia de la crítica de arte y de historia del arte moderno en las universidades de Génova y de Pavia (Italia). En una primera fase se interesó en el arte de los siglos XVII y XVIII; luego se orientó hacia el Art Nouveau llegando a ser la más notoria especialista italiana en ese campo. Al mismo tiempo había comenzado a ocuparse de arte contemporáneo en función crítica, publicando ensayos, notas, textos introductorios para muestras y catálogos así como curando y promoviendo eventos culturales. Escribe en el prestigioso Corriere della Sera de Milán, desde los años '70.

Caleb Bach, nacido en Estados Unidos en 1939, es master en Arquitectura de la Universidad de California-Berkeley, pintor y ceramista. Formó parte del cuerpo diplomático hasta 1975 lo que le permitió entrar en contacto con el mundo cultural de países diferentes. Desde entonces ha sido docente de arte y al mismo tiempo comenzó a realizar investigaciones y ensayos sobre arte antiguo y contemporáneo, áreas en la que ha publicado ensayos y entrevistas. Apasionado del arte italiano y europeo desde la Edad Media hasta el siglo XVI, ha visitado Europa muchas veces. Desde 1980 colabora con la revista Américas, escribiendo con preferencia sobre el arte y la cultura de América Latina.

