FUNDAMENTOS

Para entender las miles de ideas y pensamientos que reflejan una escultura es importante retrotraerse en el tiempo, momento de transición a través del cual, se recuerdan los movimientos que dejan sus huellas, recreando lo largo de su historia y que se ve reflejado en el resultado de los tallados de las obras del artista.

Rafael Joaquín Roca es escultor de oficio y profesión, lleva innumerables creaciones en madera, hierro, bronce y piedra, que lucen en diferentes puntos de la provincia y del país.

Detenerse un segundo a observar una forma de la naturaleza. Sentir su textura, apreciar sus colores, imaginar sus orígenes, presenciar sus diferentes ángulos, luces, sombras, abstracciones y figuraciones, proyectando a partir de la misma la creación de una escultura. Tomar los materiales y herramientas y poner manos a la obra.

Rafael Roca es uno de los artistas que parte de las formas naturales, las reelabora y les da el aporte personal que cada obra individualmente se merece. Esto evita caer en el uso de las formas clásicas que ya han sido pensadas por varios artistas y repetidas por muchos otros.

Egreso de la Escuela Panamericana de Arte, obteniendo el título de Maestro Nacional de Artes Visuales.

En el año 1968, recibe el titulo de Profesor Nacional de Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (Buenos Aires).

Obtuvo una beca por el Fondo Nacional de las Artes (1969) y por el Centro Ibero Americano de Cooperación en Madrid en la cual realiza estudios de talla escultórica y pasado por puntos en la Universidad Complutense Real Academia de San Fernando (1978-79)-(1985-86).

Participó en las Jornadas de Crítica del Arte, realizadas en la Casa de la Cultura de General Roca, en los años 1995 y 1998.

En declaraciones a algunos medios, comentó de sus comienzos. “Todas las cosas son como el agua, que corre para el lado que le resulta más fácil. En mi casa siempre hubo una predisposición para el arte. Por ejemplo, a papá le gustaba la fotografía”. “A los trece (13), empecé en

la Escuela Panamericana de Arte, después todo lo que aprendí fue decantando hacia la escultura. Tenía más que nada una sensibilidad por la forma".

En su larga trayectoria, obtuvo diversos premios y menciones.

Entre ellos, es dable mencionar :en el año 1968, es premiado por el Fondo Nacional de las Artes del LVII Salón de las Artes (Buenos Aires); Segundo Premio de Escultura en la Primera Bienal Patagónica (Neuquen)y Tercer Premio en el IV Salón Anual de Artes Plásticas (El Bolsón); Segundo Premio del Salón del Sur en Dibujo; Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes correspondiente al VII Salón Anual de El Bolsón(1976); Mención Especial del Salón Mariano Moreno(1980); Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes (1982); VI Premio Concurso del IV Centenario de la ciudad de San Luis(1995); Mención en el concurso escultórico monumental por los 100 años de la ciudad de Neuquén(2004).

Participo de concursos y salones: 1° Concurso Nacional de Escultura en Nieve(Tierra del Fuego-1996); del VII Concurso de Talla en Madera(Córdoba-1995); 1° Trienal Nacional de Escultura en Madera(Chaco-1995),; VI Concurso Nacional de Escultura en Madera Fundación Urunday (Chaco-1993); II Certamen de Escultura de Arganda del Rey(España-1985); VIII Salón Nacional(1979); Salón de Poesía Ilustrada de Bariloche(1974), Salón Municipal Manuel Belgrano(1969); Salón de Otoño de San Fernando(1968); Salón M.E.E.B.A.(1969) y Concurso de manchas de Radio El Mundo (1963).

También participo del IV Encuentro de Artistas Plásticos de Río Negro(1986), en las Jornadas de Murales para Escuelas que organizó la Secretaria de Cultura de la Provincia de Neuquén(1992); del IX Encuentro Nacional de Escultores "Arte en Metal" en el grupo "A" de artistas destacados .(Córdoba-1997),Segundo Encuentro de Escultores "El Bosque Tallado de El Bolsón- Río Negro"(1999), I Encuentro de Escultores en Relieve –Río Negro-(2004), Primer Encuentro Nacional de Escultores en Madera (Cipolletti- Río Negro-2007); Encuentro Latinoamericano "Madre de Ciudades" en Santiago del Estero(2007).

Ejerció desde siempre la docencia. En el Instituto Superior de Formación y Perfeccionamiento Docente N° 1-Gral. Roca-1981-84-; en el Colegio Secundario N° 16 de Gral. Roca, en la Escuela Provincial de Bellas Artes "Manuel Belgrano" de Neuquen(desde 1987 y hasta la actualidad) en las materias de Escultura y Escultura IV, también enseñó en Talleres de Dibujo-Pintura-Escultura y Apreciación Plástica en la Casa de Cultura de la Ciudad de Gral. Roca(1981-82), y fue

contratado por el Municipio de Bariloche durante los años 1972-73, para dar clases de composición en el taller de Artes Visuales.

Participó de Conferencias: "La Creación" Galería El Angel(Gral. Roca/1976), "El Arte Romántico" ilustrada con diapositivas(1980), "Alta y Baja Edad Media en el Arte" Biblioteca Sarmiento- San Carlos de Bariloche(1980), "Elementos para la comprensión del Arte Moderno", Fundación Bariloche(1980), " Conceptos y técnicas Escultóricas", Auditorio Municipal de Puerto Madryn –Chubut(1982), "El sentido del Arte", Biblioteca Rivadavia- Cipolletti(1984), "Arte Precolombino del Noroeste Argentino", Museo Municipal de Bellas Artes-Gral. Roca(1984).

Fue contratado por I.N.V.A.P.S.E. como dibujante (1980), también trabajó durante el periodo 1983-84 como Director del Museo Municipal de Bellas Artes de Gral. Roca, y Director Asesor de Cultura de la Municipalidad de Gral. Roca (1987).

Exposiciones (individuales).

- 1976 Galería "El Angel"-General Roca. Dibujos.
- 1977 Silva Mind Control- Buenos Aires. Dibujos.
- 1980 Salón Di Tullio – Bariloche- Río Negro. Esculturas.
- 1981 Casa de la Cultura – General Roca. Poemas ilustrados. Dibujos y Esculturas.
- 1981 Casa de la Cultura – General Roca. Esculturas.
- 1982 Auditorio Municipal Puerto Madryn – Chubut- Esculturas.
- 1984 Centro de Jubilados y Pensionados – Choele Choel. Esculturas. Auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura.
- 1984 Galería de Arte Federal Neuquén Capital. Esculturas.
- 1984 Biblioteca Popular Julio Roca – General Roca- Esculturas y relieves.
- 1985 Sala Richellieu –Madrid- España. Esculturas y relieves.
- 1985 Galeria D. arts. Valencia(España). Esculturas.
- 1985 Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros- Almeria(España). Esculturas y relieves.

- 1986 Sala de Exposiciones del Banco Bilbao, Marbella(España). Esculturas y relieves.
- 1986 Bar- Galería L' Aplec, Valencia(España). Esculturas.
- 1986 Biblioteca Popular Julio Roca- Gral. Roca- Esculturas y relieves-.
- 1986 Exposición en el taller propio de la calle- General Roca. Esculturas.
- 1986 Centro Municipal de Cultura de Viedma- Río Negro-
- 1989 La Péregola – Neuquén Capital- Dirección General de Cultura.
- 1993 Casa de la Cultura de General Roca.
- 1994 Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Gral. Roca.
- 1995 Ciclo de Exposiciones Norman Tornini- Municipalidad de Villa Regina
- 1996 Banco Bansud Sucursal Allen.
- 1997 Exposición auspicio Frigoríficos Héctor Gutiérrez –Neuquen capital-
- 1997 Exposición auspicio Frigoríficos Héctor Gutiérrez- General Roca.
- 1998 Exposición auspicio Frigoríficos Héctor Gutiérrez – Bariloche
- 1999 Sala de Exposiciones de Villa Regina auspiciado, por la Biblioteca Popular.

<u>Exposiciones (colectivas):</u>

- 1966 Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires- Capital Federal-Esculturas, pinturas y dibujo
- 1967 Galería Viejo-Retiro Buenos Aires- Capital Federal. Esculturas y dibujos.
- 1968 Asociación Estímulo de las Bellas Artes. Exposición de talleres. Salón Ernesto de la Cárcova. Esculturas.
- 1973 Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata- Bs. As-Exposición colectiva de artistas plásticos rionegrinos.
- 1973 Salón Austral San Carlos de Bariloche. Galería Melange, San Carlos de Bariloche. Hotel El Casco- Bariloche. Esculturas. Galería El Taller-General Roca-

- 1981 Casa de la Cultura de General Roca
- 1982 Municipalidad de Villa Regina.
- 1982 Fiesta Nacional de la Manzana – General Roca.
- 1983 Banco Denario Fiesta Nacional de la Manzana- General Roca.
- 1983 Galería Praxis –Neuquén
- 1983 Posta de Plásticos en Plaza Huincul- Neuquén
- 1984 Exposición del Destape con la participación de Sergio Neira y Antonio Castellanos. Taller PROPIO. General Roca.
- 1984 Salón O.E.A. Muestra Integral de la Provincia de Río Negro organizado por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Río Negro.
- 1986 Galería Bar Corrubias- Valencia(España)
- 1987 Exposición de pequeño formato junto con el pintor Sergio Neira. Taller Propio. General Roca- Río Negro-
- 1987 Exposición de artistas premiados de Río Negro en la Sala Alcides Biagetti- Viedma- Río Negro-Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro.
- 1987 Centro Cultural Malvinas Exposición colectiva de artistas rionegrinos organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro.
- 1987 Fiesta Provincial del Mar y el Acampante – Balneario El Cóndor-Viedma- Río Negro-Muestra de artistas premiados en salones de arte de la Provincia de Río Negro.
- 1999 Homenaje a Jorge Luis Borges- Museo Municipal de Bellas Artes Juan Sánchez.
- 1999 Universidad Nacional del Comahue-Homenaje a Borges.
- 2002 Sala Municipal Emilio Saraco junto a Carlos Juárez- Dirección Municipal de Cultura de Neuquén.
- 2007 Espacio Design (del 24 de mayo al 15 de agosto)- Bariloche. Exposición compartida con León, Lucacs y Rogel.

Ha participado de varias actividades:

En el año 1967, Audiovisual de la Galería Integra de Buenos Aires.

En 1981, Estatuillas para los premios "Mailen" de música joven; Fue jurado de la V Bienal Patagónica (Neuquén) y en el III Salón de Artes Plásticas de la misma ciudad.

En España, en la Escultura Publica Colectiva (1985); Ensamblaje escenográfico para el aniversario de la ciudad de Gral. Roca; Ciudadano del País de la Música, organizado por la Dirección de Cultura de Gral. Roca; Expositor del Primer Encuentro sobre Planificación y Coordinación Cultural de dicha ciudad.

Participó del Curso de Ensamblado y Mascaras en la Municipalidad de Cipolletti. Durante los años que abarcan de 1996 a 1999, fue Presidente de las Comisiones Organizadoras de los 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° "Encuentros de Escultores".

En un pequeño taller, Rafael pasa largas horas de su tiempo dando vida a trozos de madera, arcilla o metal hasta crear esculturas inimaginables que destellan un sin número de emociones al mirarlas y tocarlas. Según sus propias palabras, y haciendo referencia a la tarea de todo artista "hay que tener una disciplina de trabajo. Esto es como lo que hace un músico, hay que tocar 8 horas al día el piano aunque no tengas ganas".

SUS OBRAS MONUMENTALES

- 1988 Construcción del Conjunto de Juegos Infantiles Escultóricos para el Barrio 223 Viviendas de Gral. Roca. Contratado en un concurso organizado por el Instituto Provincial de la Vivienda de Río Negro.

- 1991 Difunta Correa de yeso policromado de tamaño natural realizado por encargo y que se halla emplazado en la localidad de Chichinales.

- 1992 Monumento a Felipe Bonoli. Fundición en bronce encargada por la Municipalidad de Villa Regina , emplazada en la Plaza de los Jubilados de dicha localidad.

- 1994 Monumento a la madre, encargo de la Municipalidad de Gral. Roca en el Barrio 827 Viviendas.

- 1995 Monumento al IV Centenario de la ciudad de San Luis(capital de la Pcia)

- 1995 Monumento a los Inmigrantes. Hormigón armado, realizado por suscripción pública; Se encuentra ubicado en la rotonda principal de la ciudad de Gral. Roca.

- -1998 Cristo de Madera y base del altar de la capilla privada del Colegio María Auxiliadora (Gral. Roca).

- 1999 Arcángel San Miguel realizado en resina poliéster y fibra de vidrio de 2mts d altura. Ubicado en el Santuario María Auxiliadora de Stefenelli-Gral. Roca-

- 1999 Ganador del Primer Premio del Concurso para el Parque Ceferiniano de Chimpay.Su trabajo: cinco relieves murales de 2,50 mts. por 2mts en que ilustra la vida del santo.

- 2003 Monumento a La Madre-Cervantes-Provincia de Río Negro.

- -2004 Relieve de homenaje al Ingeniero Gasparri por encargo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados-Cipolletti-

- -2004 Relieve realizado en resina poliéster con fibra de vidrio en homenaje al beato Artémides Zatti. Ubicado en el Hospital de Villa Regina.

- -2004 Relieve "Transformaciones Urbanas". Plaza de los Primeros Pobladores. Municipalidad de Villa Regina.

- -2007 Monumento a la "Madre Tierra"(Pacha Mama). Talla en piedra pórfido de 7 ton. De 3,40 mts.

- -2008 Monumento para Aimé Painé en resina poliéster.

- -2008 Busto del Gral. M. Belgrano para el municipio de Cervantes-Río Negro-

- -2008 Encuentro Internacional de Escultores en mármol-Cipolletti-

Este artista, utiliza variados temas para crear sus obras, los que fueron variando en relación a las circunstancias en las que le toco vivir. Las diversas ciudades en las que estuvo le proveyeron una gigante gama de temáticas que merecían ser representadas en alguna obra artística.

El tiempo que le lleva la elaboración de las esculturas es distinto en cada caso y depende de cada una individualmente. Algunas de ellas, según lo expresa Rafael, sufren una evolución. Esto implica que quizás una vez finalizada una figura , hay alguna idea que sigue girando, que quedo inconclusa, que no pudo ser resuelta, por eso se trabaja en series. "Toda obra de arte tiene una evolución hasta que llega un momento en que se agota".

En relación a lo que es "Arte" la definición que elige Rafael como la mas apropiada es concebirlo como "la transmisión de una experiencia sensible. Esto vale para todas las artes. Y en el caso de la escultura es el lenguaje de las formas"...

Este artista, es consciente de que cada obra sobrevive a su autor y destacó su compromiso con las futuras generaciones. "Hay que ser muy atento al destinatario final del trabajo y pensar que la escultura sobrevive al autor y nos compromete. Esa responsabilidad tenemos los escultores. Si las obras son buenas, serán emblemas de la ciudad, si no se irán por la piqueta", enfatizó.

Por ello:

Autores: Martha Ramidán, Fabián Gatti, Beatriz Manso

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

D E C L A R A

Artículo 1°.- De interés social y cultural la trayectoria artística del escultor roquense Rafael Joaquín Roca.

Artículo 2°.- De forma.