

BIOGRAFIA

Antonio Berni

Rosario, Santa Fe, Argentina, 1905 - Buenos Aires, Argentina, 1981

Antonio Berni nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo de 1905. Se inició en el arte siendo niño, trabajando como aprendiz en un taller de vitrales de su ciudad natal. Años después asistió a clases de dibujo y pintura. En 1920 el “niño prodigio”, como lo destacó la prensa local, expuso sus primeros paisajes. En los dos años siguientes exhibió sus obras en el Salón Witcomb de Rosario.

Gracias a una beca del “Jockey Club” de Rosario, en 1926 se instaló en Francia. Allí se incorporó al Grupo de París que integraron los argentinos Raquel Forner y Lino Enea Spilimbergo, entre otros. Luego de una breve estadía en la Argentina, en 1928 retornó a París con una beca otorgada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. En 1930, ya de regreso, se instaló en Rosario. Dos años más tarde expuso sus collages y pinturas surrealistas en Amigos del Arte de Buenos Aires. Por ese tiempo funda con otros artistas el grupo “Nuevo Realismo”.

Con motivo de la visita de David Alfaro Siqueiros a la Argentina en 1933, Berni integró el “Equipo polígrafo”. Dicho grupo colaboró en la realización del mural del mexicano “Ejercicio plástico” en la quinta del propietario del diario Crítica, Natalio Botana.

En 1942, becado por la Comisión Nacional de Cultura recorrió el Perú para estudiar el arte americano. Fotografías y dibujos de ese viaje sirvieron de apuntes para obras posteriores. En 1943 obtuvo el Premio Adquisición del XXXIII Salón Nacional de Buenos Aires.

Fundó con Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchua y Manuel Colmeiro el Primer Taller de Arte Mural en 1944. Un año después el grupo realizó los murales de la cúpula de las Galerías Pacífico.

En los primeros años de la década del 50 vive frecuentemente en la provincia de Santiago del Estero. Expuso por esos años en París, Bucarest, Varsovia, Praga y Moscú.

En 1961 presentó la exposición Berni en el tema de Juanito Laguna en la Galería Witcomb de Buenos Aires. Participante en la XXXI Bial Internacional de Arte de Venecia de 1962, obtuvo allí el Gran Premio de Grabado y Dibujo con collages y xilografías de grandes dimensiones.

En 1964 expuso en el Museo de Arte Moderno de París Mitologías Urbanas. Un año después presentó en el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires una gran exposición retrospectiva. En 1966 recibió el Premio de la I Bial Internacional de Grabado de Cracovia.

En la Semana del Arte Avanzado de 1967 exhibió La caverna de Ramona, una ambientación audiovisual. Tres años después presentó en Buenos Aires otra ambientación El mundo de Ramona. Por estos años y durante toda la década expuso en París, Buenos Aires, Rosario, Roma, entre otras ciudades, continuando su variada labor artística.

Durante 1978 restauró el mural que había pintado en las Galerías Pacífico. Un año después fue designado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981.

Domingo en la chacra o El Almuerzo

Antonio Berni

OBRA

Con más de sesenta años de incansable labor artística, el santafesino Antonio Berni se convirtió en uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX. Berni supo absorber y generar distintas tendencias artísticas en cada época incluyéndolas en su obra con una impronta personal. De sus precoces pinturas de paisaje naturalistas, después de su experiencia europea, pasará al surrealismo. Movimiento que introduce en nuestro país y que abandonará rápidamente conmovido por la situación económica y política de la Argentina de la década del 30. A partir de ese momento su producción se enmarcó en lo que él mismo denominó Nuevo Realismo, una figuración de carácter realista que privilegia el tema. Obras que revelan su espíritu comprometido con la situación del momento y de gran coherencia ideológica por su repetición a lo largo del tiempo, desde las telas de gran formato sobre arpillera, hasta la aparición de sus arquetípicos personajes: Juanito Laguna y Ramona Montiel. La situación de las clases humildes es maravillosamente puesta en evidencia por el artista en obras que exceden lo pictórico para incluir el collage, experimentando con el ensamblaje, las ambientaciones y las instalaciones. Esto último, sumado a sus esculturas “monstruos”, sus series de xilocollages, son algunas de las obras que le valieron el reconocimiento internacional y lo catapultaron y ubicaron como uno de los artistas argentinos con mayor influencia en nuestro país.

COLECCION DE ARTE AMALIA LACROZE DE FORTABAT

Olga Cossetini 141, Puerto Madero Este, (C1107CCC) Buenos Aires, Argentina.

Tel: 54 (11) 4310-6600 / info@coleccionfortabat.org.ar / www.coleccionfortabat.org.ar

Antonio Berni

Domingo en la chacra o El Almuerzo 1945 - 71. Óleo sobre arpillera, 210 x 400 cm.

Esta obra de gran tamaño nos muestra un almuerzo en un contexto rural. Realizada en 1945, utilizando la arpillera como soporte, fue repintada y modificada en 1971 por el mismo artista. Los hombres y mujeres se organizan en torno a la mesa, presidiendo la misma podemos apreciar la figura de un anciano barbado que corta el pan. Detrás de este, en el centro de la obra se observa la figura de un hombre que sostiene una bandeja con el asado. Los personajes de diferentes edades, presentan distintas fisonomías. Están dispuestos frontalmente con excepción de los niños en primer plano que juegan con sus mascotas. Predomina en la obra un clima nostálgico y melancólico que se observa fundamentalmente en las miradas. Los personajes no establecen contacto visual entre sí ni con el espectador, solo las dos mujeres de los extremos nos miran. En el sector superior izquierdo el espacio se abre a un exterior que deja ver un paisaje rural: el trigo enfardado, algunas vacas, el fuego y el asador.

El artista nos muestra con gran detalle, el momento previo a la comida. Podemos ver un mantel que presenta las marcas de sus dobleces, una mesa preparada, el vino servido y el pan. Solo falta empezar a comer.

Berni y la Historia del Arte

Cuando observamos esta obra, es difícil no aludir a la iconografía de la "Última Cena" de da Vinci. En busca de claridad en el lenguaje, Berni cita a Leonardo en esta obra. De algún modo, al realizar esta apropiación formal, el artista desacraliza la obra clásica, pero no remitiendo a su contenido religioso, si no a su contenido ritual.

"(...) Nuestra tradición es Giotto, Leonardo, Goya, Cezanne o Picasso; pero también es en gran parte Pueyrredón y Pellegrini. De estos artistas aprendemos a expresar, sin especulación, nuestro paisaje y nuestras costumbres, con medios técnicos simples y realistas."⁴

- La utilización de citas a la Historia del Arte en las obras de Antonio Berni.
- Las nuevas técnicas utilizadas por Leonardo da Vinci (Anchiano, Italia, 1452 - Castillo de Clos-Lucé, Francia, 1519) en la *Última Cena* (1495) en el refectorio de Santa Maria delle Grazie.
- Conversión de imágenes arquetípicas religiosas en laicas.

El Realismo Social

La materialidad en las obras de Berni, nunca es un tema menor. Para la realización de esta obra (al igual que en algunas otras como *Chacareros* (1935), *Manifestación* (1934) y *Desocupados* (1934)) elige como soporte la arpillera. De esta forma, refuerza el significado, ya que la arpillera es un material cercano a los personajes representados en la pintura.

- El Nuevo Realismo.
- La utilización de nuevos materiales dentro del arte.

"(...) La vida en la torre de la pura estética resulta incomoda e insostenible. Desnutridos de realidad, los artistas se sienten atacados de un mal cuya curación reside en recuperar la salud y la fuerza que poseyeron los antepasados. Entramos en nuestros verdaderos propósitos, es decir, saber sobre que base técnica y conceptual se edificará nuestro arte, que, al mismo tiempo de romper con la subversión y el decadentismo reinante nos ponga en contacto con un gran público emocionado genuinamente."¹

- La crisis en la década del 30. "La década infame."
- Los conflictos político sociales de la Argentina.

Juanito Laguna

Esta obra fue repintada y modificada por el artista en 1971. El niño que aparece en primer plano, adoptó las características del personaje arquetípico del artista, Juanito Laguna. De este modo, esta obra se instituye como el pasado de Juanito, dando cuenta de su lugar de origen y de la problemática migración del campo a la ciudad.

"...en esta exposición presento "Domingo en la chacra" (...). La muestro al público con recientes retoques para dar el hilo conductor necesario a la comprensión de los actuales collages con el tema de Juanito Laguna..."

- Personajes emblemáticos y series de obras.
- Las migraciones internas. La proliferación de las villas miseria.
- Juanito Laguna y Villa Piolín.
- Los arquetipos y estereotipos de la sociedad. Los marginados y excluidos.

Berni autorreferencial

Este personaje que aparece en el centro es una nota de carácter biográfico dentro de la obra. El mismo pareciera ser la representación de su abuelo, un inmigrante italiano.

"Recuerdo los últimos años del abuelo, cuya barba larga y blanqueada, movida por el viento, me daba la sensación de estar al lado de un patriarca bíblico. Entonces, no obstante su edad, todavía dirigía con energía y autoridad el establecimiento agrícola levantado durante mas de dos décadas de trabajo duro y sostenido sobre tierras originariamente desérticas e inhóspitas (...)"³

De esta manera, se establece un vínculo generacional e histórico entre aquellos inmigrantes de fines del siglo XIX y los inmigrantes de mediados del siglo XX.

- Corrientes migratorias de fines del siglo XIX. Lugares de origen y su relación con el campo.
- Construcción y función del Hotel de los Inmigrantes.
- Relación entre el puerto y el campo.

El Muralismo

En las obras en las que Antonio Berni remite a una temática relacionada con su contexto social, adopta el gran formato. Berni cree en la acción transformadora del arte. De este modo, otorgándole a la obra gran visibilidad, posibilita que la misma sea apreciada por un gran número de gente. Y así se convierte en un instrumento que nos afecta en forma concreta y nos mueve a la acción.

Esto se relaciona directamente con el contacto que tuvo con el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros (México, 1896-1974) de visita en la Argentina en 1933.

- La relación del artista con David Alfaro Siqueiros. El viaje de este en 1933
- El muralismo mexicano y su expansión por Latinoamérica.
- El muralismo mexicano como política de estado.
- La introducción del mural en la Argentina (*Ejercicio plástico* - Equipo Polígrafo, Taller de Arte Mural, Grupo Espartaco).

Berni en relación a su contexto

- La Segunda Guerra Mundial.
- Las corrientes migratorias.

'30 — 1930 — 1932 — 1933 — 1934 — 1936 — 1936 al 39 — 1937 — 1939 al 45 — '40

- 1930: Primer golpe de estado: el general Uriburu derroca al presidente radical H. Yrigoyen. Comienza "la década infame."
- 1932: El surrealismo ingresa en la Argentina a través de la muestra de A. Berni en Amigos del Arte.
- 1933: Visita la Argentina el pintor muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.
- 1934: Termina la experiencia de la Bauhaus en Alemania por el ascenso de A. Hitler.
- 1934: A. Berni inicia su serie de grandes pinturas realistas de compromiso político: *Manifestación* y *Desocupados* en 1934 y *Chacareros* en 1935.
- 1936: Se inaugura el Obelisco de Buenos Aires obra del arquitecto Alberto Prebisch.
- 1936: A. Berni publica el *Nuevo Realismo* en la revista "Forma de Buenos Aires".
- 1936 al 39: Guerra Civil Española.
- 1937: El poeta y dramaturgo español Federico García Lorca es fusilado en el sur de España.
- 1939 al 45: Segundo Guerra Mundial.
- Bombardeo alemán a la ciudad vasca de Guernica en el contexto de la Guerra Civil Española.
- P. Picasso pinta su obra alegórica para el pabellón español en la exposición internacional de París.

OBRAS DE RELACIÓN

- Antonio Berni, *Juanito remontando un barrilete*. 1962. Xilografía sobre papel, 150 x 105 cm.

Juanito Laguna es uno de los personajes emblemáticos de este artista. Podemos relacionar esta obra con *El Almuerzo o Domingo en la Chacra*. Como se mencionó en la descripción, Antonio Berni repintó la misma en 1971 y le otorgo al niño en primer plano las características de Juanito. De este modo estableció el origen del personaje en el campo y explica su destino en Villa Piolín.

- Antonio Berni, *Zamba*, 1956. Óleo sobre tela, 190 x 290 cm.

Alrededor de la década del 50', el artista emprendió una serie de viajes por el interior de nuestro país. En estos realizó gran cantidad de bocetos sobre nuestros paisajes, nuestros habitantes y nuestras costumbres. Esta obra, junto con *El Almuerzo*, podría enmarcarse dentro de ese corpus. *El Almuerzo o Domingo en la Chacra* nos plantea la infancia del artista en Roldán, pero también la problemática del campo contemporánea a la obra y *Zamba* nos muestra la realidad de nuestro país en torno a los años del viaje del artista.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Nivel inicial y preescolar:

A partir de la identificación de los personajes de la obra se puede trabajar el reconocimiento de la familia primaria. Que los chicos realicen un dibujo donde aparezcan todas aquellas personas que componen su familia.

También pueden identificar los animales que aparecen dentro de la pintura. A partir de esto, pueden buscar imágenes de animales que pertenezcan a la granja y otros que no, y realizar un collage con cada grupo de animales. Asimismo los chicos pueden reproducir los sonidos de cada uno de estos animales y jugar a reconocerlos.

1ro, 2do y 3ro grado:

La presentación de la reunión familiar en esta obra podría trabajarse a partir de la búsqueda de distintas fotos de reuniones familiares. Los chicos podrían reproducir esas fotos a partir de un collage buscando imágenes de revistas. También podrían disfrazarse de los distintos integrantes de la obra y realizar una representación de la imagen. Podrían convertirse en modelos para ser pintados por sus compañeros.

4to, 5to, 6to y 7mo grado:

A partir de la imagen de la obra se puede proponer a los chicos que reconstruyan su árbol genealógico e inventen una manera para representarlo. En esta obra se encuentra una referencia directa a la obra de Leonardo da Vinci, "La Última Cena". Podrían aproximarse a la misma, buscando una imagen de esta y comparándola con la obra de

Berni. Que los chicos den cuenta de aquellos detalles que sirven para contextualizar ambas imágenes. Sería interesante destacar que elementos aparecen en la obra de Berni propios de nuestro país.

1ro, 2do y 3er año:

Que realicen una investigación sobre la procedencia de su apellido. Sería interesante que planteen que características de nuestra identidad provienen de estos fenómenos migratorios y rastreen en la televisión la forma en que se representan los inmigrantes. Que den cuenta de los estereotipos. Se puede proponer realizar un debate acerca de cómo se generan estos estereotipos, si responden o no a la realidad y como somos vistos los argentinos en otros países.

4to y 5to año:

Se puede proponer a los chicos realizar una investigación por grupos del fenómeno de la inmigración en tres momentos particulares: a fines del siglo XIX, durante la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad. Que den cuenta de las características particulares de cada uno: las causas, los lugares de origen, la política que asumió la Argentina en relación a los mismos. Que investiguen el fenómeno de los argentinos que migran a otros países. Se puede realizar un análisis crítico de algunas canciones que tratan esta temática como "De igual a igual" de León Gieco, "La Casa por la Ventana" de Joaquín Sabina o "El viento trae una copla" de La Bersuit Vergarabat.

Referencias:

1. Berni, Antonio. El Nuevo Realismo, en Sociedad argentina de artistas plásticos, Nro 1, 1936. p 3
2. Berni, Antonio, Berni, Galería del mar, Mar del Plata, 1974.
3. "Berni x Berni" en Crisis, Buenos Aires, Noviembre, 1986 en Berni, Antonio. Berni. Escritos y papeles privados, Temas grupo Editorial: Chile, 1999. p 21
4. Berni, Antonio. Berni. Escritos y papeles privados, Temas grupo Editorial: Chile, 1999. p 86