

Instituto
IDEAS

INSTITUTO DE ECONOMÍA APLICADA Y SOCIEDAD

Arte y Cultura

Pintura y Memoria
Colectiva: Antonio Berni

JUNIO 2020

PABLO DUARTE

MARÍA SOFÍA MARES

INÉS MARÍA FISZMAN

@InstitutoIdeas_

Instituto IDEAS

@InstitutoIdeas_

Pintura y Memoria Colectiva: Antonio Berni

El arte y la cultura pueden jugar un papel importante en la promoción de objetivos sociales y económicos, ya que fomentan el desarrollo de talentos e innovación, genera atracción turística, mejora la salud y el bienestar general y de ciertos grupos en especial, además de generar una industria que produce y comercializa productos y servicios, compra insumos, contrata personal, paga salarios e impuestos.

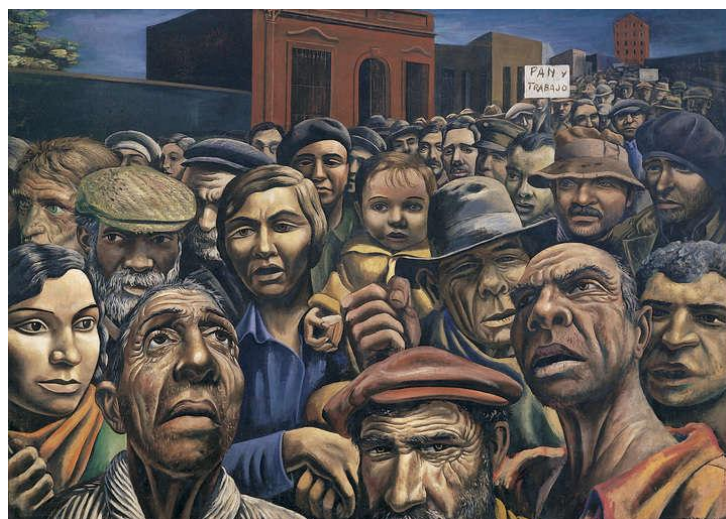
Pero más allá del rol que juega el arte en la economía y de su valor intrínseco, cumple un rol de evocador de memoria y pertenencia, otorga una perspectiva del pasado y de la historia. El arte funciona como constructor de la memoria histórica de un país, a través del relato artístico de los acontecimientos políticos y sociales; es el testimonio de la concepción que tenían los artistas de la realidad.

En el caso argentino, hay numerosos artistas a lo largo de la historia que ayudan a la construcción de la memoria: "todo arte es político" decía Antonio Berni (Rosario, Argentina 1905 - Buenos Aires, 1981), uno de los artistas que retrató la realidad política y social del país.

Berni comenzó su educación artística con una serie de becas que lo llevó a estudiar a Europa, para regresar a la Argentina en la década de 1930. Sus trabajos de esos años denotan influencias del surrealismo y el muralismo mexicano, pero luego se alejó de estas corrientes a medida que su interés por la realidad de la Argentina lo volcó a una pintura más realista. Junto con Juan Carlos Castagnino, Enrique Policastro y Carlos Giambaggi fundó el Nuevo Realismo, corriente que buscaba representar la realidad social, política y económica del momento histórico.

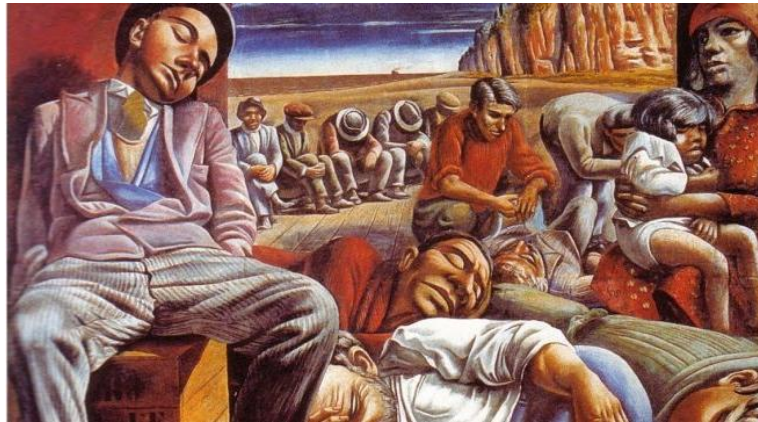
"La pintura mural tan sólo puede ser una de las formas entre todas las formas de expresión del arte popular. Querer hacer del movimiento muralista el caballo de batalla del arte en masas en la sociedad burguesa, es condenar el movimiento a la pasividad o al oportunismo". Según Berni, la burguesía no cedería sus muros para fines proletarios, para la producción de murales, es por eso que la realidad argentina, su creciente interés en las cuestiones políticas y sociales, y su búsqueda por hacer de su arte una forma de crítica social, lo llevaron al Nuevo Realismo.

Dos obras icónicas de esta corriente que Berni impulsó en la década de 1930 son "Manifestación" y "Desocupados", ambas de 1934, que son parte de la crítica del artista.

Manifestación, 1934.

La manifestación que retrata Berni no muestra un conjunto de gente uniforme, está compuesta por distintos retratos que hacen a la totalidad de la imagen, y forman parte del mensaje que el autor trató de transmitir sobre la situación argentina tras la crisis de los años treinta.

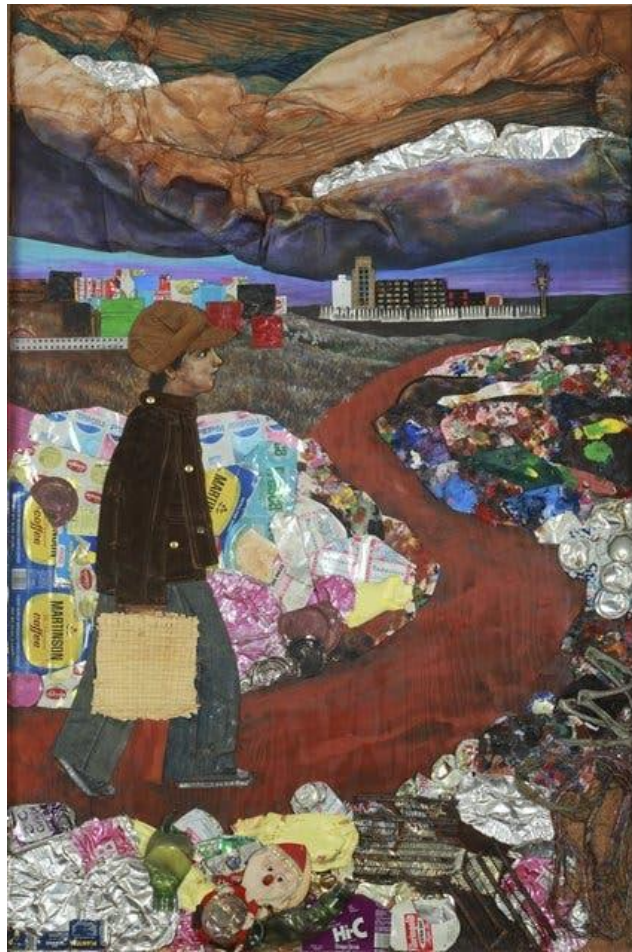

Desocupados, 1934.

Las dos grandes series plásticonarrativas desarrolladas por Berni en los años siguientes de su producción artística, las constituyen Juanito Laguna y Ramona Montiel. Juanito Laguna es un niño inventado por el artista, hijo de un trabajador obrero, que pasa mucho tiempo jugando en la calle y que representa a todos los niños que Berni encontró en los barrios más pobres de la periferia de Buenos Aires. "Yo a Juanito lo veo y lo siento como el arquetipo de la realidad argentina y Latinoamericana, lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen (...) En él están fundidos muchos chicos o adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle", escribió el propio Berni. Es por esto que el personaje del niño constituye un testimonio de la realidad, relata de manera artística la vida que llevaban los habitantes de estos barrios y ayuda a la construcción de la memoria.

Ramona Montiel, otro personaje inventado por Berni, es una mujer del interior que vive en Buenos Aires, y agobiada por su trabajo de costurera y por falta de alternativas, se vuelve prostituta. Ambos personajes relatan el contexto social de miles de marginados que se encontraban en posiciones similares a estas. Pero las obras de Berni no sólo constituyen una crítica social por las imágenes retratadas en ellas, sino también por los materiales que utilizó. En las décadas de los sesenta y setenta Berni incorporó en sus grabados materiales de desecho industrial, alambres, latas, restos de botes de pintura o de aceites como parte de su intento por retratar la realidad. "Yo andaba haciendo apuntes por las barriadas y advertí que no me alcanzaba la pintura en sí para alcanzar la intensidad expresiva que buscaba. Así que empecé a buscar de la calle lo que encontraba y lo iba incorporando a la tela", decía el propio Berni. La reinención de sus prácticas y técnicas tras la incorporación de estos materiales se debió a su interés en indagar en la realidad político-social de las personas que sus personajes representaban.

"¿Por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel aparece en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva, esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional, los materiales con que hago mi obra, no los busco muy lejos de su barrio. (...) Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito." (Testimonio de Antonio Berni recuperado por el Museo de Arte Latinoamericano).

Juanito Laguna going to the factory, 1977.

El crítico de arte francés Pierre Restany destacó la capacidad de Berni para el “reciclado poético de la realidad urbana e industrial”. Al integrar nuevos elementos en sus grabados y en sus producciones artísticas, Berni le da una nueva dimensión a su obra y a su retrato de la realidad a la que fue contemporáneo.

Antonio Berni es un ejemplo de la importancia del arte y la recuperación de testimonios artísticos para la construcción de la memoria histórica. Su cercanía con las cuestiones sociales y el contacto con personas que llevaron a la creación de sus dos más famosos personajes, hacen de Berni un artista con un relato histórico muy rico y que pinta una imagen muy clara de la situación que atravesaban las clases más bajas del país en el momento en que él las retrató.

Las cualidades claves de Berni se podrían resumir en tres puntos: Su capacidad de reinención permanente, su atenta y poderosa mirada sobre cuestiones sociales y políticas, así como su apuesta estética y la variedad de su propuesta plástica.

Así, desde su exploración de la pintura metafísica y surrealista de los años veinte (que coincide con su etapa europea) deriva, a su vuelta a Argentina, a un compromiso político y social, que le acompañará ya toda su vida: “El artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares crean una tremenda realidad que rompan los ojos”, explicaba en 1976.

Fuentes:

Chava, L (2019). Del Arte a la Memoria. Blog Existencia y Arte. Disponible en: <http://existenciayarte.blogspot.com/2019/05/del-arte-la-memoria.html>

"La historia de Juanito Laguna", Testimonio Antonio Berni, recuperado por Fundación MALBA. Disponible en: <https://www.malba.org.ar/evento/antonio-berni-juanito-y-ramona/>

Descubrir el arte (2017). "Antonio Berni: cronista de lo cotidiano y lo social". Disponible en: <https://www.descubrirelarte.es/2017/02/10/antonio-berni-cronista-de-lo-cotidiano-y-lo-social.html>

Carmen Singüenza (19/01/2017). "La crítica poética del artista argentino Antonio Berni, en el Lázaro Galdiano". Diario La Vanguardia. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/vida/20170119/413497021869/la-critica-poetica-del-artista-argentino-antonio-berni-en-el-lazaro-galdiano.html>

Clarín, Cultura (01/05/2020) "Día del trabajador, en cuarentena: el cuadro de Berni sobre la clase obrera". Disponible en: https://www.clarin.com/cultura/dia-trabajador-cuarentena-cuadro-berni-clase-obrera_0_TvaAarUmM.html

"Antonio Berni: el artista de todos". Seguimos Educando. Disponible en: <https://www.educ.ar/recursos/131968/antonio-berni-el-artista-de-todos#gsc.tab=0>

Cardoso, E; Casal, M; Meresman, J; Palermo, A & Santana, C. "Antonio Berni". MALBA. Propuestas para educadores, Área de educación y acción cultural. Disponible en: <https://www.malba.org.ar/wp-content/uploads/2014/04/Berni.pdf>

