

E.D.I.

HISTORIA DE LA CULTURA LATINOAMERICANA Y Argentina

Trabajo de Investigación individual

Artista Elegido: Delisio Antonio Berni

•

Pintor y grabador argentino

Nació el 14 de marzo de 1905 en Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina). El menor de tres hermanos, hijo de una descendiente de piemonteses y de un sastre italiano. Huérfano de padre a los 14 años, fue a vivir con su madre y sus hermanos a una chacra en Roldán. Cursó en Rosario hasta cuarto año del Colegio Nacional y realizó sus primeros estudios de dibujo en la Academia de Arte el Centro Catalán, junto a dos destacados artistas. Cuando contaba 10 años de edad trabaja de aprendiz en un taller de vitrales (vidrieras artísticas). En 1925 consiguió una beca y en noviembre viaja a Madrid donde permaneció tres meses. En febrero de 1926 se traslada a París, donde residió hasta 1931. Cursa estudios con los pintores franceses André Lothe y Othon Friesz. Max Jacob le introdujo en el grabado. En 1929 conoce al literato francés Louis Aragón al tiempo que se relacionaba con los círculos surrealistas, su estilo durante la década de 1930 (Napoleón III, 1930; Objetos en el espacio, 1931; La siesta y su sueño, 1932). Cuando regresa a Argentina en 1930, colaboró Spilimbergo y el mexicano David Alfaro Siqueiros en la realización de un mural en Rosario (Mural Botana, 1933) evolucionando hacia un realismo social narrativo, (Manifestación, 1934; Chacareros, 1935). En Rosario organizó la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos y se adhirió al partido comunista. En el año 1933 crea el grupo Nuevo Realismo. Se radica en Buenos Aires en 1936. Junto a Spilimbergo realizó, en 1939, el mural del pabellón argentino de la Feria Mundial de Nueva York (Agricultura y Ganadería); a éste siguieron algunos otros (el de la Sociedad Hebrea, 1943; la Galería Pacífico, 1946). En los años 50, en sus trabajos aparece un carácter expresionista (Los hacheros, La comida) e inició una serie de paisajes (La casa celeste). Al comienzo de la década de 1960 su obra se orientó hacia el expresionismo, para más tarde desembocar en una síntesis entre el Pop Art y el realismo social. Realizó varios paneles decorativos, bocetos escenográficos, ilustraciones y colaboraciones en libros y prensa nacional y extranjera. Desde la década de 1930 fue profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En 1962 recibió el Premio Internacional de Grabado y Dibujo de la Bienal de Venecia. El 13 de octubre de 1981, Antonio Berni muere en Buenos Aires. Berni está considerado como uno de los primeros artistas surrealistas latinoamericanos.

•

Sus primeros cuadros respondieron al impresionismo y al paisajismo. En 1928 conoció a Louis Aragón, poeta, novelista y ensayista francés, uno de los líderes del movimiento dadaísta y del surrealismo. Aragón lo acercó al surrealismo y también a André Bretón (1896–1966), poeta y crítico de arte. Por otra parte Berni en ese año se relacionó con el joven pensador Henri Lefebvre, uno de sus mejores amigos franceses, quien lo iniciará en la lectura de Marx. También conoció a Max Jacob, con quien aprendió la técnica del grabado. Estudió las obras surrealistas, leyó a los poetas y escritores de este movimiento y también a Freud. En 1930 Berni iniciará su pintura surrealista, pero no pertenecerá, ni al automatismo de Miró, ni al onirismo de Dalí. En realidad tomó la pintura de Chirico y le dio un contenido propio. "El artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento (década del 30) la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares crean una tremenda realidad que rompían los ojos", diría por el año 1976. Así comenzó la etapa del "realismo social". Berni, en la década del 30 tuvo su experiencia muralista al intervenir en la construcción de Ejercicio plástico. Ya él había fundado el grupo "Nuevo Realismo". En 1944 apareció la revista Arturo, que desatará un gran cambio, ya que introdujo definitivamente el arte geométrico adelantado

por Pettoruti. Por entonces, surgieron tres tendencias, "Arte concreto" (Asociación de Arte concreto-invencción) en 1946; "Arte Madí" en 1946 y "Arte perceptista" en 1947. Berni pintó algunos paisajes del suburbano. Mientras el mundo sufría la guerra de Corea (1953), la invasión a Hungría por parte de la U.R.S.S. (1954) y en Argentina caía Perón, el mundo interior de Berni se componía de nuevas imágenes. A su vuelta de Santiago del Estero comenzó a hurgar hasta que en 1958 surgió claramente su nuevo personaje, Juanito Laguna. Poco tiempo después aparecerá también, Ramona Montiel. La historia de estos dos seres lo envolverán por tiempo y con ellos trascenderá mucho más. Tanto los "Juanitos" como las "Ramonas" se cotizaron en el mercado exterior a precios incalculables. En 1976 Berni se va a Nueva York. Allí pintó, hizo grabados, collage, y presentó en la Galería Bonino una muestra titulada "La magia de la vida cotidiana". Durante su estadía en esa ciudad, hizo 58 obras que quedaron en la Galería para una muestra en Texas que nunca se realizó. En 1982, después de su muerte, llegaron a Buenos Aires.

En esa época también pintó tres óleos referidos a Juanito y a Ramona, "Juanito en la calle", Juanito Laguna going to the factory, El sueño de Ramona. Pero, preocupado por el mundo que lo rodeaba, en Nueva York quiso conocer a su gente, saber de sus costumbres, de sus posibles necesidades. Así fue como salió a la calle, observó y pintó. Entonces conoció una sociedad opulenta, consumista, donde la publicidad es la mejor vendedora, donde él siente que hay riqueza material y pobreza espiritual, muy distante de la de Juanito, o de la de Santiago del Estero. Entonces decidió hacer un arte social con ironía. Entre abril y mayo de 1981 Berni tocó el tema del Apocalipsis al exhibir los murales realizados para la capilla del Instituto de San Luis Gonzaga en Gral. Las Heras, Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, en 1981, año de su muerte, Berni pintó una mujer desnuda en la arena, contemplando el cielo de una noche de luna. Es la mujer y la Naturaleza, tal cual los creó Dios. Sólo que un avión, objeto del hombre, pasa por el lugar para invadir el momento de paz y de armonía. Unos días antes de su muerte, Berni en una entrevista decía: "El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura es una forma de amor, de transmitir los años en arte."

- Pintura de observación y crítica social; las personas, el barrio y las anécdotas de la calle se convierten en imágenes plásticas; paisajes, flores y retratos; la luna, los monstruos y retratos populares; desnudos figurativos; utilizó el grabado; hizo murales; utilizó el realismo social narrativo; intentó superar el surrealismo y adecuar su pintura a la realidad argentina y americana; investigó situaciones cotidianas; realizó una serie de retratos de su mujer y su hija Lily; hizo obras de carácter dramático y expresionista, y paisajes suburbanos donde los personajes están ausentes; se orientó hacia el expresionismo, para más tarde desembocar en una síntesis entre el Pop Art y el realismo social; la anécdota popular en episodios se convirtió en una de las características de su obra, que se inscribió en una pintura de observación y crítica social; utilizó el collage, trapos, trozos de latón, botones, y en general materiales de desecho, así como fotografías o ilustraciones de revistas, para componer las figuras y organizar el cuadro según un verdadero sentido de la composición, en la que también hay partes pintadas, bosquejos de figuras o pinceladas que acentúan los efectos del collage; hizo obras de gran riqueza plástica, notable fantasía e indudable originalidad; en su trayectoria se aprecia un gran protagonismo del color; realizó varios paneles decorativos, bocetos escenográficos, ilustraciones y colaboraciones en libros y prensa nacional y extranjera; inició la producción de ciertos mitos populares en el que se aprecia un dominante humor negro; para realizar sus obras utilizó la técnica del óleo-collage sobre madera, arpillera, cartón o tela; realizó algunas incursiones en el campo de la escultura.

- **Presentación de la Obra**

Autor: Antonio Berni

Nombre de la Obra: Casa a Orillas del Mar (1955)

Tamaño: 100 x 80 cm.

Técnica: óleo sobre tela

Tema: Nuevo Realismo

Estilo de la época: paisaje del suburbano

- **Esquema estructural de la composición**

- Ejes principales y auxiliares que dominan en la obra: verticales, horizontales, oblicuo ó diagonal

Ejes verticales, Horizontales y Oblicuos.

- Simetría o asimetría: ¿Se repiten los mismos elementos o personajes a cada lado de la obra?

Es asimétrico.

- Equilibrio: ¿Existe equilibrio en la composición?, ¿En cuánto a forma o en cuánto a color?

Existe equilibrio en cuanto a color, e incluso en cuanto a forma.

- Relación figura–fondo: ¿Se separa la figura del fondo o se unen mediante el claroscuro?

Se separa la figura del fondo.

- ¿Existe en la obra claridad absoluta (igual iluminación en todo la pintura), o claridad relativa (dada por las luces y las sombras)?

Existe claridad relativa.

- **Análisis del color**

- ¿La obra es monocromática o policromática?

Es policromática.

- ¿Está pintada con colores fuertes o pálidos? Explicarlo.

La pintura tiene colores pálidos en la mayoría de la composición, y colores fuertes en ciertas partes como los árboles y el mar.

- **Juicio personal sobre la obra analizada**

- Explicar con sus palabras qué le pareció la obra que le tocó analizar.

La obra es muy armónica. Con solo verla, me atrajo. Me llama la atención como logró el equilibrio, que por cierto, es perfecto según mi modo de observar la obra.

- Si fue de su gusto o no.

Realmente me fascinó observar obras de Berni, y me resultó difícil escoger una.

-

Bibliografía consultada:

- Microsoft Encarta 2000
- <http://buscabiografias.com>
- <http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/JuanitoyRamona/Berni.htm>
- <http://www.argetinidad.com/imagenes/aberni.htm>