

Candido Portinari

Portinari, Candido
Fiesta de San Juan, 1936-1939
Óleo sobre tela, 1939
173,7 x 200 cm
Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La obra que vemos se titula *Fiesta de San Juan* y fue realizada por Candido Portinari en 1939. La técnica es óleo sobre tela y sus medidas son 173,7 cm de alto por 200 cm de ancho.

La imagen presenta una escena que se desarrolla en el ámbito rural brasileño. En el plano del fondo, se alza un morro con un caserío sobre su ladera. Una multitud se ha dado cita al atardecer para la preparación de la popular fiesta de San Juan. Una hilera de mujeres que portan recipientes en su cabeza baja del cerro. Un hombre sostiene los leños con los cuales se prenderá la tradicional fogata, otra mujer se agacha sobre un mortero y, a la derecha, un grupo de mujeres airea la ropa. En el primer plano, mujeres y niños representados con formas robustas están esperando que llegue la hora del festejo. Los mástiles, con sus banderitas encima, son el rasgo característico de esta festividad en el Brasil.

BIOGRAFÍA

Candido Portinari
1903 | 1962

Nace en 1903, en una hacienda de café en Brodowski, estado de San Pablo. Hijo de inmigrantes italianos y con una numerosa familia de campesinos, crece en el ámbito rural. Su afinidad por la pintura surge en 1912, cuando trabaja como ayudante de pintores italianos que decoran las iglesias de los pequeños pueblos del interior. En 1918, Portinari se traslada a Río de Janeiro e ingresa como alumno libre en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1922 recibe una mención en el Salón Nacional y, luego, un premio que le permite continuar sus estudios en Europa. En 1930 conoce a María Victoria Martinelli, joven uruguaya radicada en París, quien más tarde será su esposa.

En 1931 vuelve al Brasil y presenta en Río de Janeiro una exposición individual con obras relacionadas con su infancia, el circo y el entorno brasileño.

Vinculado al gobierno de Getúlio Vargas, es contratado para enseñar pintura mural y de caballete en la Universidad del Distrito Federal de Río de Janeiro y, más tarde, realiza los murales de la sede del Ministerio de Educación de la misma ciudad. En 1939 efectúa una importante exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, y al año siguiente presenta *Portinari of Brazil* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1941 pinta murales en la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso, en Washington. En 1944 Oscar Niemeyer lo invita a decorar la iglesia de San Francisco en Pampulha (Belo Horizonte).

Entre 1944 y 1946 crea las series *Retirantes* y *Niños de Brodowski* y se afilia al Partido Comunista, postulándose como candidato a diputado en 1945 y a senador en 1947. En este último año expone por primera vez en Buenos Aires, en la Galería Peuser, así como en los salones de la Comisión Nacional de Bellas Artes de Montevideo, y recibe homenajes por parte de artistas e intelectuales de ambos países. En 1953 pinta el mural *La guerra y la paz*, para el edificio de Naciones Unidas de Nueva York. Participa en las bienales de Venecia de 1950 y 1954, y en las de San Pablo de 1951, 1955, 1959 y 1985. Candido Portinari muere el 6 de febrero de 1962 en Río de Janeiro.

- 1922 Semana de Arte Moderno en San Pablo.
- 1924 Gilberto Freire escribe *Casa-Grande e Senzala*.
- 1928 *Manifiesto Antropofágico*, de Oswald de Andrade.
- 1929 En el Brasil, comienza el primer gobierno de Getúlio Vargas.

CANDIDO PORTINARI EN CONTEXTO

Candido Portinari fue un artista interesado por la temática social, principalmente en sus obras posteriores a 1936. Desarrolló el tema del trabajo pintando escenas relacionadas con la producción del café, el cacao o el azúcar en los murales que realizó para el Ministerio de Salud y Educación de Río de Janeiro. Al mismo tiempo, en otras telas retrató los sectores sociales marginados del Brasil con un lenguaje moderno, que combina tradiciones pictóricas europeas y latinoamericanas.

Sobre esta producción de temática social influyó de manera especial su primera infancia en Brodowski. En muchas de sus pinturas plasmó la cotidianidad de los hombres, las mujeres y los niños de su pequeño pueblo natal, caracterizado por el mestizaje y la hibridación cultural.

Hacia el final de la década, en tiempos de crisis para el Brasil y para el mundo, Portinari –ya reconocido a nivel internacional– realizó tres obras para el Pabellón Brasileño de la Feria Mundial de Nueva York. Entre ellas, *Fiesta de San Juan*, que hoy pertenece a Malba - Fundación Costantini, alude a una manifestación cultural típica del Brasil que funde la tradición cristiana y ceremonias locales, fiestas de un pueblo en el que Candido siempre encontró la inspiración de su arte, tal como él mismo decía: “Del pueblo, recibo la fuerza y la inspiración. A él todo le debo”¹.

Nota

1. “Portinari conta sua viagem ao Prata”, *Tribuna Popular*, Rio de Janeiro, RJ, 5/10/1947.

Bibliografía

- Antonio Callado, *Candido Portinari*, Projeto Cultural: Artistas del Mercosur, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 1997.
- *Exposición Portinari*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2001.
- Andrea Giunta (comp.), *Candido Portinari y el sentido social del arte*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.

Sitios sugeridos

www.portinari.org.br Sitio oficial del Proyecto Portinari
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=home_esp Enciclopedia Itaú Cultural de las Artes Visuales

1936 Berni publica "El nuevo realismo" en la revista *Forma* de Buenos Aires.

1939-1945 Segunda Guerra Mundial.

1937 Se extiende el período del gobierno de Getúlio Vargas.

1942 Brasil entra en la Segunda Guerra Mundial.

1951 Primera Bienal de San Pablo.

1960 Se funda Brasilia.

Propuesta didáctica

CANDIDO PORTINARI EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►►Lo social en la obra de Portinari

► Arte y estética

▷ Lo social en el arte latinoamericano de las décadas del 30 y el 40.

► Historia | Ciencias sociales

▷ Contexto histórico en las décadas del 30 y el 40 en los países de América Latina: gobiernos totalitarios, populistas, socialistas.

▷ Debate entre la intelectualidad de ideología de derecha y de izquierda.

El pintor social cree ser el intérprete del pueblo [...] aquel que desea la paz, la justicia y la libertad [...] sin ningún otro pensamiento sino el de fraternidad [...] Hombres viviendo en un clima de justicia. Donde no haya niños hambrientos. Donde no haya hombres sin derecho. Donde no haya madres llorando y viejos muriendo a la intemperie.

Candido Portinari, 1947¹

►►El pueblo brasileño

► Arte y estética

▷ La temática de lo nacional en las obras de los muralistas mexicanos, de Antonio Berni y Candido Portinari.

► Historia | Ciencias sociales

▷ La vida en las haciendas del Brasil y el contacto con la tierra. Las costumbres de los pueblos y su identidad.

► Literatura

▷ Presencia de lo popular en la literatura brasileña moderna.

► Música

▷ Música popular del Brasil.

Me impresionaban los pies de los trabajadores de las plantaciones de café. Pies deformes. Pies que pueden contar una historia. Se confundían con las piedras y las espinas. Pies semejantes a los mapas: con montes y valles, dobleces como ríos. Cuántas veces, en las fiestas y bailes, en la explanada, que estaba elevada 80 centímetros del piso, los pies quedaban expuestos y era diversión de muchos apagar la brasa de los cigarrillos en las rajaduras de los talones sin que sintiesen nada. Pies sufridos con muchos y muchos kilómetros andados. Pies que sólo tienen los santos. Sobre la tierra, era difícil distinguirlos. Agarrados al suelo, eran como los cimientos, muchas veces soportaban apenas un cuerpo raquítico y enfermo.

Candido Portinari, 1946²

Visitas participativas en Malba

►►El muralismo en los años 30

► Arte y estética

▷ La pintura mural en la historia del arte.

▷ La relación arte-política.

▷ El muralismo mexicano y su influencia en artistas latinoamericanos.

► Historia | Ciencias sociales

▷ Contextos sociales en los países latinoamericanos en las décadas del 30 y el 40.

▷ El programa cultural del gobierno de Getúlio Vargas en el Brasil.

La pintura moderna tiende francamente a la pintura mural. Con eso no quiero afirmar que el cuadro de caballete va a perder su valor, pues la manera de realizar no importa. En Méjico y en los Estados Unidos, ya hace muchos años esa tendencia es una realidad y en otros países se da el mismo movimiento, que habrá de imponer a la pintura su sentido de masa. Candido Portinari, 1934³

Notas

1. Citado en Andrea Giunta (comp.), *Candido Portinari y el sentido social del arte*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 317.
2. Citado en Projeto Portinari y María Inés Duque Estrada, "Cronología biográfica y artística", en Antonio Callado, *Candido Portinari, Projeto Cultural: Artistas del Mercosur*, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 1997, p. 257.
3. *Ibidem*, p. 253.

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A Fiestas populares / juegos

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

En las “fiestas juninas” en el Brasil siempre hay juegos tradicionales para los chicos. Elija un espacio grande de la escuela y organice algunos juegos. Los típicos de la fiesta de San Juan en el Brasil incluyen pesca, amigo invisible, “poliladrón” y tiro al blanco, entre otros. Se pueden utilizar estos juegos o reemplazarlos por otros, como los que forman parte de una kermesse. La idea es que los chicos participen de la producción de esta fiesta y se diviertan. Estos juegos se podrían incluir en días especiales de la escuela o en otras fechas, como el Día del Niño y el Día de la Primavera.

B Historias de vida

Actividad sugerida para 1er, 2° y 3er grados de enseñanza primaria.

En *Fiesta de San Juan*, de Candido Portinari, notamos muchos personajes que están realizando diferentes tareas. El artista nos da mucha información sobre esta escena. Proponga a los alumnos que describan lo que ven en la obra para que luego elijan un personaje que aparezca en la escena e imaginen su historia de vida. Más tarde pueden hacer un dibujo.

C Música: interpretación y composición

Actividad sugerida para 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria.

El poeta cubano Nicolás Guillén escribió una canción en homenaje a Candido Portinari que fue interpretada por Mercedes Sosa. Lea la letra con los chicos y luego pídale que piensen en algún personaje que ellos quieran homenajear. Propóngales que escriban la letra de la canción para esta persona elegida; en una segunda etapa, pueden acompañar esa letra con un ritmo para realizar una composición musical.

Un son para Portinari

Para Candido Portinari,

La miel y el ron

Y una guitarra de azúcar

Y una canción

Y un corazón

Para Candido Portinari,

Buenos Aires y un bandoneón.

Ay, esta noche se puede,

Se puede,

Ay, esta noche se puede,

Se puede.

Se puede cantar un son.

[...]

Nicolás Guillén

D Fiestas populares

Actividad sugerida para 7° grado de enseñanza primaria y 1er y 2° años de enseñanza secundaria.

En muchas de las obras de Portinari aparece su preocupación por lo social y por representar lo cotidiano del pueblo brasileño. La fiesta de San Juan es una de las más importantes del Brasil, como lo son también el carnaval y otras festividades más tradicionales y religiosas como, por ejemplo, las fiestas del Buey y del Divino, que se celebran todo el año. Sugiera a los alumnos que pregunten a personas mayores e investiguen acerca de la fiesta de San Juan en nuestro país y en los países vecinos, su sentido, su origen y las costumbres que la rodean. Luego, proponer que profundicen acerca de otros festejos tradicionales en la Argentina. Cada región tiene sus festividades; el Noroeste argentino, por ejemplo, la Pachamama, el carnaval o la vincha del toro en Casabindo (Jujuy), entre otras.

Sugerencia: rastrear canciones populares que remitan a estas festividades.

E La temática social

Actividad sugerida para 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

Desde niño he vivido el drama de los “retirantes”. Recuerdo la sequía de 1915, los emigrantes, aquella miseria [...]. Esos recuerdos, a los que se agregan nuevos contactos con la gente del interior de San Pablo, hacen los temas de estos cuadros. Esos grupos no cesan. ¿Cómo dejar de fijar en mis cuadros aquello que forma parte de mi infancia, de mi vida, y de mi esperanza de ver una vida mejor para los hombres que trabajan la tierra? Candido Portinari, 1947

En la serie *Retirantes*, realizada por Candido Portinari, el artista presenta la dificultad de la vida de las personas que salen del campo en busca de trabajo en las ciudades, lo que podemos llamar éxodo rural. Sería interesante hacer una investigación a partir de esta problemática con los alumnos, comparando esta realidad social en el Brasil y en la Argentina. Se puede rastrear este tema en artículos periodísticos, noticias, películas, entre otros, para conocer más acerca de esta problemática.

Sugerencia: Para conocer un poco más la realidad social del Brasil, ver la película *Estación Central* (Walter Salles, Brasil-Francia, 1997)

Derechos de reproducción

Agradecimiento: João Candido Portinari.