

Octubre 2014
Para su difusión

EXPOSICIÓN TEMPORARIA

ANTONIO BERNI: JUANITO Y RAMONA

31.10.2014 - 23.2.2015

Inauguración: jueves 30 de octubre, 19:00

Curadores: Mari Carmen Ramírez y Marcelo E. Pacheco

Sala 5 (nivel 2) – Sala 3 (nivel 1) – Sala 1 (nivel -1)

El jueves 30 de octubre MALBA inaugura *Antonio Berni: Juanito y Ramona*, la primera exposición de Antonio Berni (Rosario, 1905 - Buenos Aires, 1981) que presenta en forma exhaustiva sus célebres series de Juanito Laguna y Ramona Montiel e incluye a los Monstruos de sus pesadillas.

Producida en forma conjunta por MALBA y el Museum of Fine Arts, Houston (MFAH) –como parte del acuerdo de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2005–, la muestra reúne un conjunto de 150 obras (pinturas bidimensionales, grabados, xilocollages y xilocollage-relieves, ensamblajes y construcciones polimatéricas), creadas entre 1958 y 1978, cedidas por la familia del artista y por veinticinco colecciones públicas y privadas de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España y Bélgica.

Por primera vez se exhiben en nuestro país piezas prácticamente desconocidas como el conjunto de obras provenientes de Bélgica, compuesto por ensamblajes de gran tamaño como *Ramona bebé* (1962), *La apoteosis de Ramona* (1971) y *La familia de Juanito emigra* (1972). También se presentan obras emblemáticas de carácter monumental como *El mundo prometido a Juanito Laguna* (1962) –una de las grandes obras maestras de este período, de la colección de Cancillería Argentina–; *Juanito aprende a leer* (1961) y *Pesadilla de los injustos* (1961) –ambas del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires–; *Juanito lleva la comida a su padre peón metalúrgico* (1961) del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; *Juanito va a la ciudad* (1963) de la colección del MFAH; *La gran tentación* (1962) de la colección de MALBA y *La pampa tormentosa* (1963), entre otras.

Se destaca además el conjunto de cinco grabados sobre Juanito Laguna –préstamo de la colección del Museo Castagnino+macro de Rosario–, que Berni presentó por primera vez en 1962 en la Bienal de Venecia y por el que obtuvo el Gran Premio de grabado y dibujo.

Antonio Berni: Juanito y Ramona intenta situar a Berni en su contexto internacional, destacando la diversidad y multiplicidad de su producción artística, fruto de una constante búsqueda por expandir las preocupaciones centrales de los movimientos artísticos de la posguerra. En palabras de Mari Carmen Ramírez: "*Berni es uno de los grandes maestros y pioneros del ensamblaje y al mismo tiempo uno de los grandes exponentes de la pintura narrativa. La importancia de las series de Juanito y Ramona radica en el modo en que Berni utilizó este nuevo medio para enfrentar las circunstancias sociales de su tiempo. Sus grandes ensamblajes, objetos polimatéricos y xylo-collage-relieves constituyen una de las propuestas artísticas más innovadoras al arte del siglo XX*".

Activo desde fines de los años 20, Berni desarrolló una larga y prolífica carrera marcada siempre por su visión social y política de izquierda, que abarcó diversas variantes del surrealismo y del realismo, como el que él mismo acuñó, a mediados de los años 30, bajo el nombre de "Nuevo Realismo". A fines de los años 50, cuando ya gozaba de gran reconocimiento en la escena local con importantes vínculos intelectuales en París, Berni dio un giro radical a su concepción del arte que lo posicionó como un artista de pensamiento contemporáneo.

"Este realismo, actuando dialécticamente, encontró en el ciclo de Juanito Laguna y Ramona Montiel su campo más provocativo. El uso del collage y el ensamblado puso en juego el problema de lo `real real` y fortaleció las conexiones subyacentes de la actividad social que se oculta en el mundo concreto de los objetos", reflexiona Marcelo Pacheco en su ensayo del catálogo.

La exposición se centra en este período singular e innovador de la producción de Berni, en el que narra la vida y las andanzas de dos personajes ficticios, el chico de la villa miseria y la prostituta, como arquetipos de una realidad social posindustrial, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, pero que podrían haber surgido de cualquier gran urbe latinoamericana.

La exposición

Antonio Berni: Juanito y Ramona es el resultado de tres años de investigación y producción de los equipos de MALBA y el MFAH, junto a diferentes especialistas que trabajaron en la puesta en valor de las obras, con tareas de restauración, limpieza, consolidación y enmarcado. También contó con la colaboración de la Fundación Espigas y de José Antonio e Inés Berni, que abrieron sus archivos especialmente para la investigación.

Se despliega en tres salas del museo y está organizada en grupos temáticos, que siguen el desarrollo de las series de Juanito y Ramona. Una característica especial es la inclusión de aproximadamente 20 tacos de xilografías, que sirvieron como matrices para los xilocollage-relieves y también fueron exhibidos en una retrospectiva de Antonio Berni en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires, en 1965.

La exposición está co-curada por Mari Carmen Ramírez, curadora Wortham de Arte Latinoamericano del MFAH y Directora del International Center for the Arts of the Americas (ICAA); y Marcelo Pacheco, curador en jefe de MALBA entre 2002 y junio 2013. El equipo se completa con Michael Wellen, curador asistente de Arte Latinoamericano del MFAH; y Victoria Giraudó, coordinadora ejecutiva de curaduría, MALBA.

Se presentó por primera vez en el MFAH de noviembre 2013 a enero de 2014 y después viajó al Phoenix Art Museum de junio a septiembre pasado. Se trató de la primera exposición de carácter retrospectivo de Antonio Berni en los Estados Unidos después de 40 años.

Catálogo

Junto con la exposición, se editó un catálogo de 400 páginas publicado por el Museum of Fine Arts, Houston y MALBA, en asociación con Yale University Press. Esta publicación es el primer estudio académico exhaustivo sobre las series de Juanito y Ramona.

Editado por Héctor Olea y Mari Carmen Ramírez, el libro incluye seis ensayos críticos, una selección de documentos del propio Berni y de destacados curadores y críticos de su época, y una cronología ilustrada de la producción artística de Berni de 1957 a 1981. La lista de escritores invitados incluye a Mari Carmen Ramírez, Marcelo E. Pacheco, Andrea Giunta, Héctor Olea, Guillermo David, Michael Wellen y Victoria Giraudó.

Los protagonistas: Juanito y Ramona

A fines de los años 50, la figura de un niño empezó a aparecer como tema recurrente en la obra de Berni. **Juanito Laguna** surge como el primer personaje berniano. Está inspirado en los cientos de niños que el artista encontró en las villas miseria o barrios periféricos humildes que existían en la ciudad de Buenos Aires desde los años 30 y que incluso habían crecido en los últimos años.

Berni concibe a Juanito como hijo de un trabajador obrero, peón de la industria metalúrgica que vive en el barrio ubicado en el bañado de Flores y que pasa el tiempo jugando libremente en la calle. Como aclara el propio Berni: *"Juanito es un chico pobre pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias sino un ser lleno de vida y esperanza, que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir"*.

Internacionalmente apareció por primera vez en la Bienal de Venecia de 1962, en la que Berni obtuvo el Gran Premio de grabado y dibujo. En sus construcciones y ambientes, Berni lo muestra celebrando la Navidad, aprendiendo a leer, remontando un barrilete, jugando, nadando en una laguna con su perro y llevándole la comida a su padre a la fábrica en la que trabaja. Su mundo está hecho a partir de retazos de tela, hojas de metal, latas aplastadas, contenedores plásticos, maderas, cartones y chatarra, desechos industriales que el artista ensambla magistralmente en construcciones monumentales.

En la serie de Juanito a Berni le interesaba trabajar el entorno, el paisaje, los rincones de la villa miseria con acumulaciones desbordantes de desperdicios. *"El collage y el ensamblado de Juanito funcionaban en su reciclaje real sobre grandes soportes de madera donde el artista pegaba, atornillaba y clavaba los desechos"*, explica Pacheco.

Berni comenzó a desarrollar el personaje de **Ramona Montiel** mientras vivía y trabajaba en París, a partir de 1962. Ramona es una joven de barrio que vive en el corazón de la gran urbe: Buenos Aires. Agobiada por su trabajo de costurera y seducida por los lujos y los esplendores, así como por las falsas promesas de "una vida mejor", se vuelve prostituta.

Para esta serie el artista hurgó en los mercados de pulgas parisinos buscando materiales con los cuales componer su nuevo personaje: viejos vestidos de lentejuelas, pedazos de encaje, cordones, pasamanerías y demás accesorios con los que se engalanaban las mujeres de la *Belle Époque*. Aunque en la obra berniana aparecen fotografías de prostíbulos rosarinos ya en los años 40, y luego una figura muy similar a Ramona hacia finales de los 50 (en su óleo *La boda*), Ramona es producto de una concepción parisina del artista, alimentada de la tradición del cabaret francés y de su figura principal: la corista.

A través de Ramona, el artista sondea diferentes aspectos de las presiones sociales e históricas que recaen sobre la mujer, así como la influencia de la televisión y los anuncios publicitarios en la configuración de la sensibilidad social femenina y del deseo consumista. El artista la representa acompañada de su poderoso círculo de influyentes amigos de todos los sectores de la sociedad: un general, un marinero, un criminal, un embajador y un obispo, entre otros, como una estrella del circuito del café concert y en sus viajes a España.

Mientras que para retratar a Juanito realizó más de treinta ensamblajes, sobre Ramona hizo menos de diez, la mayor parte de los cuales se extraviaron, o cuyo paradero hoy se desconoce. En cambio, ella se convirtió en la protagonista de una larga serie de innovadores grabados en los que el artista llevó a cabo sus más osados experimentos con esta técnica.

Monstruos

Los monstruos creados por Antonio Berni en un primer momento, en escala bidimensional representaban los temores que acechaban a Juanito en su paisaje o entorno cotidiano, pero luego, ya en escala tridimensional, son producto de las pesadillas en relación al incumplimiento de los deseos de Ramona. Igual que los ensamblajes que narran la historia de Juanito, estas criaturas fantásticas surgen de objetos de desecho y de materiales reciclados; pero, a diferencia de aquellos, transfieren las investigaciones del artista a la escala de grandes objetos. Por eso Berni los bautizó "construcciones polimatéricas".

Desde 1964, Berni dividió sus monstruos en dos grupos: *Monstruos cósmicos* y *Monstruos infernales que desafían a Ramona Montiel*. El carácter humorístico de estas bizarras creaciones provocó gran revuelo al ser expuestas por primera vez en su retrospectiva en el

Instituto Di Tella en 1965. No sólo ponían en jaque las nociones conservadoras del "buen gusto", sino que además mostraban la imaginación y el virtuosismo del artista en la técnica del ensamblaje, que acercaba la obra al objeto escultórico. La estética de los monstruos surge de fuentes tanto de la historia del arte como de la cultura popular: remite a las festividades callejeras y carnavalescas latinoamericanas, con influencias freudianas, de la religión católica y de otros cultos paganos como los de la diablada boliviana y los carros alegóricos del carnaval carioca, entre otros.

Antonio Berni: Juanito y Ramona presenta y celebra los más radicales logros de Berni, tanto en el grabado como en el ensamblaje, así como la potencia de sus personajes, que han trascendido los límites de la historia del arte hasta convertirse en héroes folclóricos nacionales, que hoy continúan destacándose con vida propia.

Socios corporativos
Citi | Consultatio

Auspiciantes
Mercedes Benz | Bodega El Esteco | Alcorta Shopping | Nespresso

Soporte tecnológico
Samsung

Medios asociados
La Nación | Telefé

Con el apoyo de
Knauf | Bloomberg | Blue 100.7 FM | Stella Artois | Plavicon | Osde | Tregar

---

Gracias por su difusión. Contactos de prensa

Guadalupe Requena | grequena@malba.org.ar | T +54 (11) 4808 6507
Fernando Bruno fbruno@malba.org.ar | T +54 (11) 4808 6516
prensa@malba.org.ar

MALBA Fundación Costantini | Avda. Figueroa Alcorta 3415 | C1425CLA |
Buenos Aires, Argentina | T +54 (11) 4808 6500 | info@malba.org.ar | www.malba.org.ar