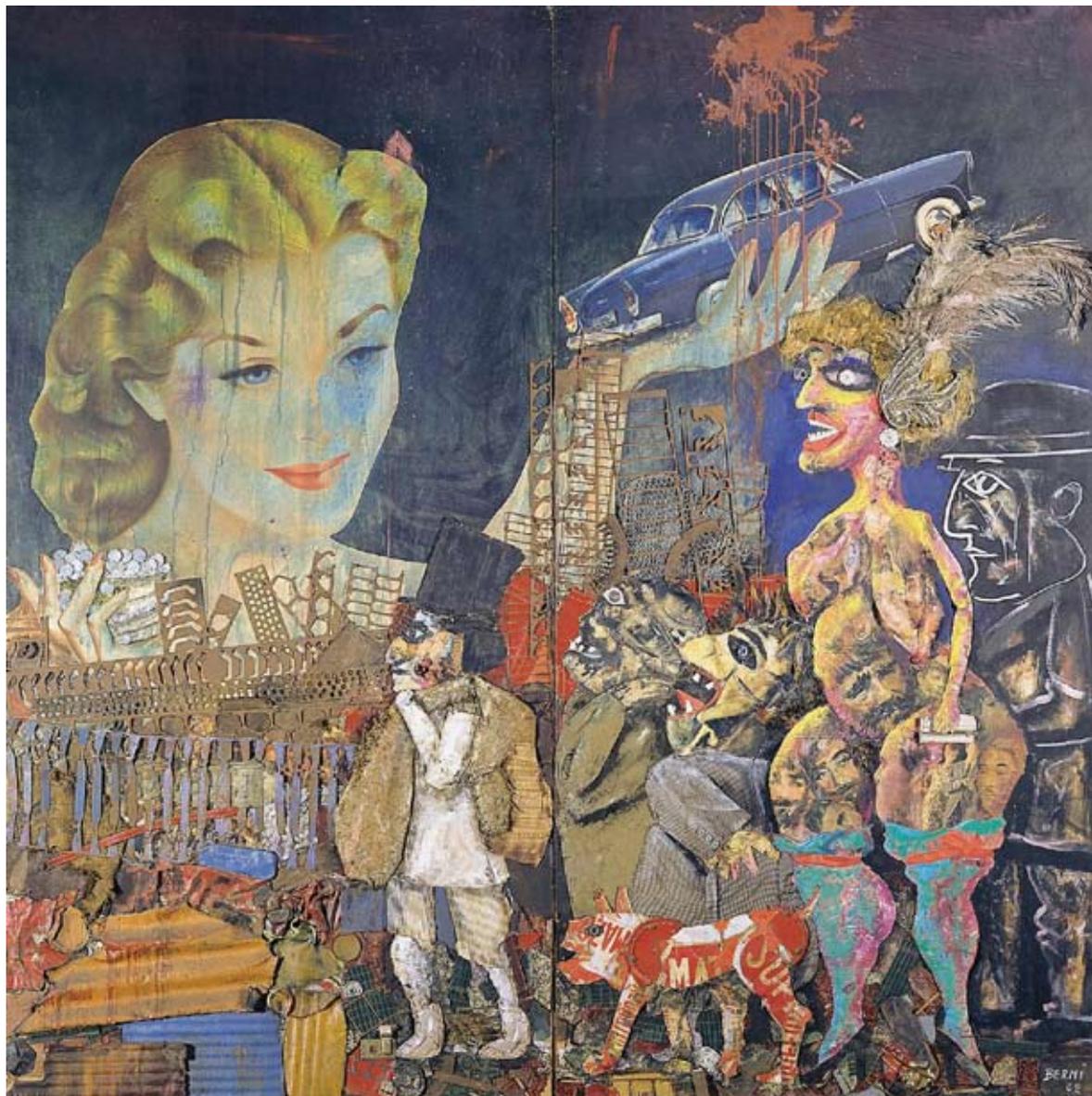

Antonio Berni

Berni, Antonio

La gran tentación o *La gran ilusión*, 1962

Óleo, madera, metal, arpillera, tela, adornos, pegamento y elementos varios sobre madera

245 x 241 cm (díptico)

Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

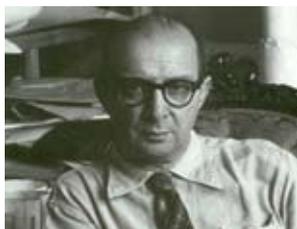
La obra que vemos se titula *La gran tentación* o *La gran ilusión*, y fue realizada por Antonio Berni en 1962. La técnica utilizada es el ensamblado y los materiales son varios: entre otros, maderas, metales, telas, papeles, cartones, todos ellos pegados y clavados a dos piezas de madera; por esto se trata de un díptico.

La imagen que se presenta es compleja por la variedad de elementos que aparecen. En el fondo, a la izquierda, una mujer —de afiche publicitario— sostiene un auto azul en una de sus manos y, en la otra, un puñado de monedas. Como contrapunto a esta imagen de confort y felicidad que ofrece la publicidad, la realidad de la clase obrera, representada por una prostituta que aparece en primer plano con expresión grotesca (su ojo es un botón, su boca y dientes son de papel). Delante de ella, avanza un cortejo de pequeños hombres con expresiones monstruosas. El que encabeza el grupo lleva una galera y una bolsa de arpillera al hombro. Todos ellos, junto con el perro que los acompaña, están contruidos mediante cartones, piezas de metal, desechos industriales, restos de objetos y mercaderías de la vida diaria. Finalmente, la oscura silueta de la autoridad asoma en el borde derecho de la composición.

1928 André Breton publica el Segundo Manifiesto Surrealista.

1930 Golpe de Estado del general José Uriburu.
1936-1939 Guerra Civil Española.
1939-1945 Segunda Guerra Mundial.

1958-1962 Presidencia de Arturo Frondizi.
1959 Exposición del grupo informalista en la galería Van Riel de Buenos Aires.
Revolución cubana.

BIOGRAFÍA

Antonio Berni
Rosario, Buenos Aires,
1905 | 1981

Antonio Berni nace en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905. En 1925 viaja a Europa para continuar sus estudios con una beca que le otorga el Jockey Club de su ciudad. Luego de recorrer España, en 1926 se traslada a París, donde frecuenta los talleres de André Lhote y Othon Friesz. En esta capital se relaciona con los artistas argentinos que allí se encontraban conocidos como “el grupo de París”. Conoce al filósofo marxista Henri Lefebvre, quien le presenta al poeta surrealista Louis Aragon, con quien Berni comparte las ideas sobre el compromiso del arte con la revolución. En 1930 regresa a la Argentina y se instala junto a su mujer francesa y su hija en la ciudad de Rosario. En 1931 adhiere al Partido Comunista y, al año siguiente, provoca al público porteño –en el marco del gobierno militar de Uriburu– con una muestra surrealista (la primera en la Argentina), realizada en la Asociación Amigos del Arte. Ante la crisis económica y los problemas políticos y sociales que estaban atravesando el país y el mundo a partir de 1930, la producción de Berni se vuelca hacia un realismo crítico. En 1933 participa, con David Alfaro Siqueiros, Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Enrique Lázaro, en la realización del mural *Ejercicio plástico*, en la quinta de Natalio Botana, director del diario *Crítica*. Junto con otros artistas, en 1934 funda la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas de Rosario, donde dirige la escuela-taller. En 1943 obtiene el Gran Premio de Honor del Salón Nacional y al año siguiente, con Spilimbergo, Castagnino, Urruchúa y Colmeiro, crea el primer Taller de Pintura Mural. En 1962, Berni gana el Gran Premio Internacional de Grabado en la Bienal de Venecia. A lo largo de esa década, desarrolla grabados, xilo-collages-relieves y ensamblados con materiales de desecho. En 1965 se organiza una retrospectiva de su obra en el Instituto Di Tella, donde exhibe la serie de los monstruos polimatéricos. A partir de 1967, trabaja en ambientaciones multimedia dedicadas a su personaje Ramona Montiel. En los años 70 toma recursos provenientes del hiperrealismo, y en 1977 expone en Nueva York. En 1981 decora la capilla de San Luis de Gonzaga con las pinturas *El Apocalipsis* y *La Crucifixión*. Antonio Berni fallece en Buenos Aires en 1981, a los 76 años.

BERNI EN CONTEXTO

Artista comprometido, político y controversial, Antonio Berni es considerado uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX. Siempre atento a las tendencias contemporáneas, pero sin perder la fuerza de su arte enraizado en la realidad social y política, Berni experimentó con diferentes técnicas, soportes y materiales que respondían a corrientes y tendencias artísticas diversas.

Ante la urgencia de denunciar la realidad social que estaban atravesando nuestro país y el mundo, en la década del 30 Berni se volcó hacia un realismo crítico, lo que él llamó el nuevo realismo. La serie de las grandes témperas sobre arpillera que realiza en este período (*Manifestación*, 1934; *Desocupados*, 1934) es el resultado del debate entre algunos artistas del momento –los muralistas mexicanos y Candido Portinari en Brasil– sobre el rol que debían ocupar el arte y el artista en la sociedad.

En los años 60, fiel a su vocación narrativa y crítica, Berni desarrolla la saga de sus dos personajes-ícono: Juanito Laguna, un niño de villa miseria, y Ramona Montiel, una prostituta. En esta década, comienza a experimentar con la técnica del grabado, creando los xilo-collages-relieves y ensamblados, que adquieren cada vez mayor volumen. También trabaja en la serie de los monstruos construidos con materiales de descarte.

Berni elige narrar la historia de sus dos personajes con los desechos de la misma sociedad que los excluye. Este es el caso de *La gran tentación* o *La gran ilusión*, de 1962. Preocupado por la eficacia de su mensaje, el artista da testimonio de los márgenes de esta sociedad industrial con pedazos de esa misma realidad, residuos de acontecimientos, huellas de historias individuales y sociales que hoy sorprenden por su actualidad.

Bibliografía

- AA.VV., *Pintura argentina 1. Antonio Berni*, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 2001.
- *Berni y sus contemporáneos. Correlatos*, Buenos Aires, Malba - Colección Costantini, 1995.
- Antonio Berni, *Berni. Escritos y papeles privados*, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 1999.

Sitios sugeridos

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/inicio.php?menu_id=329 Dossier de Antonio Berni realizado por el Centro Virtual de Arte Argentino del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
<http://arte.epson.com.ar/ASP/Pintores/Default.asp?Pintor=Berni> Sitio basado en la retrospectiva del artista realizada en el mes de abril de 1997 en el Museo Nacional de Bellas Artes.

1963-1966 Presidencia de Arturo Illia.
 1966-1970 Gobierno militar de Onganía.
 1961 En la Galería Peuser: *Otra figuración*.
 1968 Movimiento estudiantil en Francia.

1968 Un colectivo de artistas realiza la acción *Tucumán arde. Experiencias 68* en el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella.

1976 Fin del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón en manos militares.

Propuesta didáctica

BERNI 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 Berni

- **Arte y estética**
- ▷ Arte y política en la obra de los artistas durante la década del 30.
- ▷ El nuevo realismo en la Argentina.
- ▷ Expansión del muralismo mexicano en América Latina.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Tensiones sociales y políticas en la Argentina en la década del 30.
- ▷ La crisis internacional en la década del 30.
- ▷ Debate político entre el fascismo y la izquierda.

El verdadero artista y el verdadero arte de un pueblo es aquel que abre nuevos caminos impulsados por las cambiantes condiciones objetivas [...] El nuevo realismo no es una simple retórica o una declamación sin fondo ni objetividad; por el contrario, es el espejo sugestivo de la gran realidad espiritual, social, política y económica de nuestro siglo. Antonio Berni, "El nuevo realismo", 1936¹

►►Reutilizando los materiales de desecho: reciclaje

- **Arte y estética**
- ▷ El desarrollo de la técnica del collage y el concepto de ensamblado y construcciones polimatéricas en la obra de Berni y en el arte en general.
- ▷ El debate sobre la muerte de la pintura en la Argentina a principios de los 60.
- ▷ Técnicas utilizadas por los artistas informelistas y del grupo de la nueva figuración.
- ▷ Las técnicas del *collage* y del ensamblado.
- ▷ El concepto de bricolaje.
- **Ciencias naturales**
- ▷ El destino de los residuos urbanos. Problemas ambientales en las grandes ciudades.
- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ Desarrollismos en los países de América Latina y la expansión de villas de emergencia en las grandes ciudades.

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 juntar de la calle lo que encontraba y lo iba incorporando en la tela. Y, mientras tanto, pensaba: si algún día no pinto más, ya tengo profesión: ciruja. Antonio Berni²

►►Juanito Laguna y Ramona Montiel

- **Historia | Ciencias sociales**
- ▷ La historia de Juanito. Migraciones internas: del campo hacia la ciudad.
- ▷ Juanito y Ramona, dos arquetipos de la exclusión social de la sociedad de consumo.
- **Música**
- ▷ Juanito, inspiración de músicos argentinos: César Isella, Cuchi Leguizamón, Falú, Dávalos, Yupanqui y Piazzolla.

...Yo, a Juanito Laguna lo veo y lo siento como arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana [...] Juanito Laguna no pide limosna, reclama justicia; en consecuencia pone a la gente ante esa disyuntiva; los cretinos compadecerán y harán beneficencia con los Juanitos Laguna; los hombres y mujeres de bien, les harán justicia. De eso se trata. [...] Los Juanitos Laguna han enriquecido a mucha gente y también a mí; pero yo no los he explotado, yo estoy reivindicándolos. ¿Quiénes han hecho a la Argentina, eh? La masa trabajadora, todo ese pueblo que ha puesto el hombro para hacer un país, con su sacrificio y su trabajo; lo han hecho los Juanitos Laguna que, apenas sus fuerzas se lo permiten, van a trabajar a las fábricas, al campo, donde sea.

[Ramona Montiel] *Ella es el símbolo de otra realidad social cargada de miseria, ya no en el exclusivo plano material, como en el caso de Juanito, sino también en el otro, en el del espíritu, con sus desequilibrios neuróticos propios de una mujer de su condición social, atrapada por la telaraña de la sociedad de consumo. [...] Ya no son las latitas y las maderas del rezago de los cuadros con el tema de Juanito, sino los vestidos de utilería, las falsas piedras preciosas y el brillo de los metales bañados en oro. [...] Dos realidades humanas: Juanito y Ramona, diferentes en su forma pero semejantes en el contenido, porque ambos son víctimas de un desequilibrio antiquísimo dentro de las sociedades de los hombres...*
 Antonio Berni

Notas

1. Antonio Berni, "El nuevo realismo", revista *Forma*, nº 1, Buenos Aires, agosto de 1936, p. 8.
2. *Ibíd.*, p. 14.

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 Texturas / collage

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

La gran tentación fue realizada ensamblando materiales de descarte sobre un soporte de madera. Se pueden presentar a los chicos distintos elementos y objetos con diferentes texturas y formas para despertar el sentido del tacto (áspero, liso, grueso, blando, rígido, entre otros). Luego se pueden poner los objetos enfrente de cada alumno y cada uno, con los ojos cerrados, a partir del tacto, puede adivinar de qué objeto se trata. Después de esta actividad individual pueden componer en grupo una gran obra mediante la técnica del collage.

B Inventando cuentos

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

Juanito Laguna es un personaje creado por Antonio Berni para denunciar la pobreza y la difícil situación que viven los niños de la calle. A partir de las obras de la serie de Juanito Laguna, se puede proponer a los chicos que compongan una historia en conjunto inspirada en este personaje. Un cuento estimula la creatividad y permite desarrollar la estructura narrativa.

Material realizado por el equipo educativo de Malba

C Concepto de reciclaje

Actividad sugerida para 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria y 1° y 2° años de enseñanza secundaria

Antonio Berni construía obras con materiales de desecho de la sociedad de consumo. Para esto, utilizaba maderas, pajas, cartón, papeles, telas, plumas, tuercas, alambres, chapitas y varillas metálicas, entre otros elementos. Proponga a los chicos construir esculturas/objetos con materiales reciclables.

En un segundo momento, se puede discutir acerca de la noción de reciclaje y su relación con los problemas sociales y económicos que atraviesa nuestro país, el surgimiento de los cartoneros y las cuestiones actuales respecto del medio ambiente. Esta actividad despierta la concientización de los chicos, además de desarrollar la expresión artística.

D Temática social / manifestaciones

Actividad sugerida para 7° grado de enseñanza primaria y 1er, 2°, 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

En la Argentina, así como en otros lugares del mundo, hay muchas manifestaciones autoconvocadas espontáneamente por un grupo de ciudadanos. En los últimos años, en nuestro país, estas manifestaciones son llamadas “piquetes”. Realice una investigación a partir de diarios, revistas, canciones y películas documentales sobre esta problemática y luego organice un debate sobre este tema.

Sugerencia: Ver la película *Memorias del saqueo*, de Fernando Pino Solanas (2004).

E La construcción de estereotipos sociales

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

Pensando en el mensaje que Berni quiso transmitir en *La gran tentación*, se puede trabajar la idea de los estereotipos sociales como una manera de abordar la construcción de modelos que circulan en los medios de comunicación y que todos recibimos continuamente. Para esto, sería útil emplear el juego de roles (técnica a través de la cual se dramatiza una situación de la vida real), tomando ciertos personajes estereotipados de nuestra sociedad, y recrear una escena de diálogo. Este ejercicio actuaría como disparador para un posterior debate entre los chicos. ¿Somos prisioneros de prejuicios ante los modelos que construyen los medios de comunicación? Pensar, por ejemplo, cómo se nos representa a los argentinos en el cine, en la literatura, etcétera. Otra forma sería plantear problemáticas que afecten al grupo mismo; por ejemplo, diferencias entre los varones y las chicas, incorporación de alumnos de diversas procedencias al grupo, entre otras.

Derechos de reproducción

Agradecimiento: Inés y José Antonio Berni