

Que la visión dure

Obras de Juan Pablo Renzi
en la colección Castagnino+macro

Curaduría
María de la Paz López Carvajal
Romina Garrido

Del 14.03.25 al 03.08.25

Juan Pablo Renzi

(Casilda, 1940 – Buenos Aires, 1992)

La tristeza de Darwin

1982

Óleo sobre tela - 100 x 100 cm

Legado Gladys Susana Onega, 2021

La tristeza de Darwin ingresó a la colección del museo Castagnino+macro en 2021 a través del legado efectuado por la escritora Gladys Onega, integrante del círculo que habían frecuentado Juan Pablo Renzi y su mujer, María Teresa Gramuglio durante su estancia en Rosario a fines de los años 60 y principios de los 70.¹

Fechada en 1982, nuestra pintura se inscribe en una nueva etapa que Renzi inició a principios de la década del 80, y que inspirada en el expresionismo y la abstracción, se caracterizó según el artista por “la independencia con respecto al referente figurativo, intensificando el gesto, el color, la mancha y la libertad con la materia”.² El artista retoma el expresionismo de mediados de los años 60 ahora con mayor libertad: su obra es gestualidad y dramatismo, “donde se regala al público el proceso explícito de pintar”.³ El color es exacerbado, los trazos pura agitación, pero a la vez tensión y conflicto porque siempre subyace una estructura formal rigurosa, racional.⁴ Como explica María Teresa Costantin, “[...] proyecta la pintura más allá de la pura visualidad en un límite agudo de ida y vuelta permanente entre un producto manual y otro intelectual o, mejor dicho, en un objeto que tiene siempre de los dos”.⁵

En *La tristeza de Darwin* se adivinan pájaros y follaje. La naturaleza enredada, agitada, efervescente se hace uno con el gesto del artista, con la vitalidad de su pincelada. La obra integra la serie *La Guerra de los Pájaros* (1982-1983) que fue presentada en la galería Tema en Buenos Aires en 1983.⁶ En estas pinturas -*El Delirio de Humboldt* o *La Desesperación de Bompland*, entre otras- Renzi evocaba imaginariamente el impacto de las sensaciones que el continente americano habría producido en los científicos viajeros europeos. Además, explica Renzi, “[...] temas como el descubrimiento, el extrañamiento de lo exótico y el exilio no son ajenos a la literatura de Juan José Saer, por eso le pedí que incluyera un texto que completara la idea”.⁷ El año anterior, en la Galería Arte Nuevo, artista y escritor habían presentado en colaboración *Delirios de Cuernavaca*, un libro de artista en el que pintura y literatura se hermanaban y que dedicaron al escritor Malcom Lowry. Su obra *Bajo el volcán* (1947) debió haber inspirado la serie.⁸

La fecha de la obra coincide con la obtención del Premio de Honor Prilidiano Pueyrredón -otorgado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Isidro- y el Premio Mención al Artista del Año otorgado por la Asociación de Críticos de Arte. Desde ese año participó de exposiciones colectivas de artistas que compartían su adhesión a la nueva figuración posmoderna o *transvanguardia*, que se caracterizaba por la intensidad expresiva, un lenguaje enérgico y vital y la intención de sostener una ruptura epistemológica en las poéticas visuales. El crítico de arte Jorge Glusberg fue quien delineó el marco teórico, que luego de la dictadura militar y coincidiendo con el retorno a la democracia, impulsó al grupo argentino y lo insertó en el escenario internacional. Bajo la denominación *La Nueva imagen*, el grupo -con algunos cambios- se presentó en las exposiciones *La Nueva Imagen* (Galería El Buen Ayre con texto de Glusberg, en ese momento presidente de la Asociación de Críticos de Arte, 1982)⁹, *Nueva Imagen de los 80* (CAYC, 1983) y *No quiero grises* (galería Ruth Benzacar, 1983). En 1985, una selección integrada por Juan José Cambre, Ana Eckell, Fernando Fazzolari, Guillermo Kuitca, Alfredo Prior, Armando Rearte, Juan Pablo Renzi y Pablo Suárez envió sus obras a la XVIII Bienal de Arte de San Pablo en 1985. En el catálogo de la Bienal, el texto de presentación del envío argentino titulado “De la neo figuración a la nueva imagen” también fue firmado por Glusberg.¹⁰

MPLC

¹ Gladys Onega (Acebal, Santa Fe, 1930 – Rosario, 2010) trabajó en la Universidad Nacional del Litoral como profesora de Literatura Argentina hasta 1976, año que se exilió. Vivió en México y luego en Estados Unidos. Regresó a la Argentina en 1989. Ver Bravo Herrera, Fernanda Elisa; “Memorias de la infancia en la pampa gringa: Cuando el tiempo era otro, de Gladys Onega”, Teseo, 2022; 89-121 consultado el 7 de enero de 2025. [enlace →](#)

En Rosario en los años 60 Integró el equipo de la revista *Setecientosmonos*, en la que cooperaron, entre otros, Adolfo Prieto, María Teresa Gramuglio, Nicolás Rosa y Juan José Saer. Ver Rosario Spina, “Conexión Saer” en diario *La Capital*, Rosario, 7 de enero de 2018. Consultado el 7 de enero de 2025. [enlace →](#)

² Renzi, Juan Pablo, “Juan Pablo Renzi Autobiografía”, en Constantin, María Teresa y Buffone, Xil, II *Juan Pablo Renzi (1940-1992): la razón compleja*, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2009, p. 99-101.

³ En Entrevista a Juan Pablo Renzi, ca. 1987, p. 2, consultado el 16 de enero de 2025.

⁴ Ibidem, p. 3 [enlace →](#)

⁵Constantín, María Teresa, “Juan Pablo Renzi. Sondear la pintura” en Constantin, María Teresa y Buffone, Xil, II *Juan Pablo Renzi (1940-1992): la razón compleja*, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2009, p. 39.

⁶ Ver catálogo *Juan Pablo Renzi. La guerra de los pájaros y otros temas*, en Tema Galería de Arte, Buenos Aires, septiembre de 1982.

⁷ Ficha técnica de la obra *Delirios en Cuernavaca*, ca 1982, consultado el 16 de enero de 2025. Se refiere al texto Juan José Saer, “A Renzi” (Paris, noviembre de 1982) publicado en el catálogo *Juan Pablo Renzi. La guerra de los pájaros y otros temas*, en Tema Galería de Arte, Buenos Aires, septiembre de 1982. [enlace →](#)

⁸ *Bajo el volcán* narra el naufragio ético del ex cónsul británico Geoffrey Firmin a lo largo del día de los Muertos de 1938, en un México que es, a la vez, el paraíso y el infierno terrenales y en el que el jardín salvaje y cubierto de maleza del cónsul es protagonista y símbolo. Ver reseña en Power, Chris (2 de noviembre de 2011). “Bajo el volcán: una obra maestra modernista”, en *The Guardian*, 2 de noviembre de 2011, consultado el 16 de enero de 2025, ver [enlace →](#)

⁹ Ver Glusberg, Jorge, “La Nueva Imagen” en catálogo *La Nueva Imagen: Berni, Bobbio, Bueno, Cambre, Castilla, Deira, De la Vega, Eckell, Kemble, Macció, Mendez Casariego, Monzo, Noé, Renzi, Wells*, Galería Buen Ayre, Buenos Aires, noviembre de 1982.

¹⁰ Catálogo de la XVIII Bienal Internacional de São Paulo, Brasil, 1985, p. 214. También ver Fevre, Fermín, “El envío argentino” en *Diario Clarín*, Buenos Aires, 14 de octubre de 1985, p. 36, consultado el 16 de enero de 2025. [enlace →](#)