

ANTONIO BERNI, JUANITO LAGUNA
Y EL GRABADO EN LA COLECCIÓN
CASTAGNINO+MACRO

Departamento de Educación

Sede Castagnino

El equipo educativo del Museo Castagnino se siente comprometido con un museo de puertas abiertas, integrador, lleno de vida, que invita a indagar y recuperar el terreno sensible como recurso pedagógico más allá de la palabra, articulando escenarios de aprendizaje, que promuevan disfrute y educación, apelando a percepciones, sensaciones, emociones, ideas y conceptos en pos de la construcción de conocimientos significativos.

Entre las estrategias propias de la educación plástica existen aquellas que son para la percepción, el análisis y la comprensión del lenguaje artístico y aquellas que son para la realización de trabajos gráficos-plásticos. Es decir estrategias de ver y estrategias de "hacer". Con dicha finalidad hemos elaborado distintas actividades atendiendo a intereses de quienes nos solicitan y las propuestas que el museo tiene para ofrecer. Si partimos de las ideas anteriormente expuestas se comprenderá la importancia de los educadores de museos, ya que cumplen la función de mediación entre el museo como institución, la obra y el público. Sentirse parte, construir el recorrido entre todos, nos permite reflexionar, cuestionar, fundamentar, es decir, pensar críticamente. En el gozo estético, hay una movilización del deseo y del placer: punto de partida y llegada de toda posibilidad de conocer y aprender. Intentamos que el placer, la alegría y el juego, propicien en la construcción de conocimientos.

El grabado

en la Colección Castagnino+macro

El Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, cuenta con aproximadamente 4000 obras, un patrimonio que se fue conformando a lo largo de más de ochenta años, gracias a la herencia del acervo del antiguo museo, a compras realizadas oportunamente por el gobierno municipal y provincial, por la Fundación Castagnino, a importantes donaciones particulares –donación Castagnino, donación Carlés, donación Astengo, entre otras– y a los premios adquisición de los tradicionales salones nacionales y municipales organizados por esta institución.

De este modo, la colección ha logrado reunir un importantísimo conjunto de pinturas, esculturas y series de grabados emblemáticos del arte argentino de los siglos XIX y XX, y valiosas piezas europeas de diversas épocas.

Los cinco grabados de la serie de *Juanito Laguna* realizados por Antonio Berni entre 1961 y 1962: *Juanito con pescado*, *Juanito bañándose*, *Juanito cazando pajaritos*, *Juanito pesca con red* y *Juanito pescando* integran nuestro patrimonio gracias a la donación de Domingo Minetti y Gonzalo Martínez Carbonell, dos destacados coleccionistas de arte de la ciudad, en ese mismo año.

Estos cinco xilocollages integraron el envío del conjunto de obras de Berni a la XXXI Bienal de Venecia, junto a diez pinturas y cinco dibujos a tinta, seleccionados en 1962 por el jurado argentino establecido para tal fin, donde este personaje simbólico es el protagonista.

Antonio Berni. Fotografía: César Caldarella

Antonio Berni

Nació en Rosario en 1905.

Realizó sus primeros estudios de dibujo en la Academia de Arte del Centre Catalá, junto con dos artistas inmigrantes: Eugenio Fornells y Enrique Munné.

En 1920 llevó a cabo su primera muestra individual, y en 1925 viajó a Europa gracias a una beca otorgada por el Jockey Club de Rosario.

Se interesó por el surrealismo y, al mismo tiempo, se sintió atraído por las figuras sólidamente construidas de los primitivos y los artistas del Renacimiento.

En 1930 regresó al país con su mujer francesa y su hija. La situación política, social y económica de esa década definió su personalidad plástica, marcada por su identificación con las ideas políticas socialistas.

Se instaló en Rosario en 1933, donde dirigió la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, alentando a los artistas jóvenes a expresar su disconformidad político-social a través del arte. Entre ellos, Juan Grella, Leónidas Gambartes y Lino Enea Spilimbergo.

Comprometido con su realidad histórica, sus preocupaciones por los derechos del hombre lo inclinaron hacia el Realismo Social. Sus intereses lo alejaron de la dimensión fantástica para privilegiar una propuesta estético-ideológica, en defensa de las clases desposeídas.

Su lenguaje se caracterizó por la presencia de formas rotundas, gamas cromáticas y técnicas similares a las empleadas por los muralistas mexicanos. En las telas se alteraron las dimensiones de las figuras en primeros planos y se acentuó el detalle fisonómico, fundado en el registro fotográfico de los personajes representados.

Otra línea de producción del artista se caracterizó por un clasicismo casi renacentista, de matices metafísicos. Por lo general, se trató de retratos femeninos de actitud pensativa o ausente y de plasticidad imponente, integrados en una estructura geométrica.

En 1944 creó, junto con otros artistas, el Taller de Arte Mural.

Desde los 50 comenzó a acercarse a las propuestas informalistas e incorporó materiales de desecho en sus pinturas, cuyos temas se relacionan con el suburbio y los sectores marginales. Su *Serie de Juanito Laguna* es un ejemplo de ello, surgiendo la primera imagen en 1956.

Las obras realizadas en ese período constituyen un antecedente del nuevo lenguaje que el artista desarrolló en los años 60, mediante las pinturas-collage. Ese concepto se mudó luego a la gráfica, creando los xilocollages a través de la incorporación de objetos sobre la plancha xilográfica, logrando un importante volumen.

Sus obras han sido expuestas colectiva e individualmente en salones, museos y galerías de innumerables ciudades del mundo, obteniendo

Obtuvo muchas distinciones.

La última muestra individual se concretó en 1981, en la que presentó paneles murales con temas de iconografía religiosa, realizados para la Capilla del Colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Las Heras, provincia de Buenos Aires.

En 1962 recibió el Gran Premio de Grabado en la XXXI Bienal de Venecia, a la que había concurrido con diez collages y cinco xilografías de gran formato. A esa serie corresponden los cinco grabados en madera, pertenecientes a la colección del Museo Castagnino, hoy expuestos en la gran muestra *Impreso en la Argentina. Recorridos de la gráfica social desde la colección Museo Castagnino+macro* en homenaje al 50º Aniversario de este premio.

Murió en Buenos Aires, en 1981.

Berni escribió:

“Juanito Laguna (...) Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir.”

Berni estuvo durante toda su vida muy preocupado por las injusticias sociales y, particularmente, por la vida de los niños en situación de pobreza. Por este motivo creó a su personaje Juanito Laguna que aparece en muchísimas de sus obras para contarnos las tristezas y alegrías de este niño.

La *Serie de Juanito Laguna* fue realizada en xilocollage, técnica de la disciplina del grabado.

El grabado es una técnica artística de impresión que consiste en transferir a un papel una imagen dibujada con instrumentos punzantes (gubias) en una plancha de madera llamada taco. Una vez que la imagen está realizada en el taco, se entinta y se imprime sobre papel. La particularidad de esta técnica es que, al tratarse de una impresión, le permite al artista repetir tantas veces como quiera la misma imagen.

Berni inventó una nueva técnica de grabado a la que llamó xilocollage, que consistía en pegar distintos objetos sobre el taco de madera donde producía la imagen. De esta manera, cuando entintaba el taco, no sólo se imprimía la imagen sino también la huella de los distintos elementos que pegaba en la madera (por ejemplo trozos de metal, monedas, puntillas y muchas cosas más). Utilizó repetidas veces esta técnica para representar a los dos personajes que había inventado.

Juanito Laguna

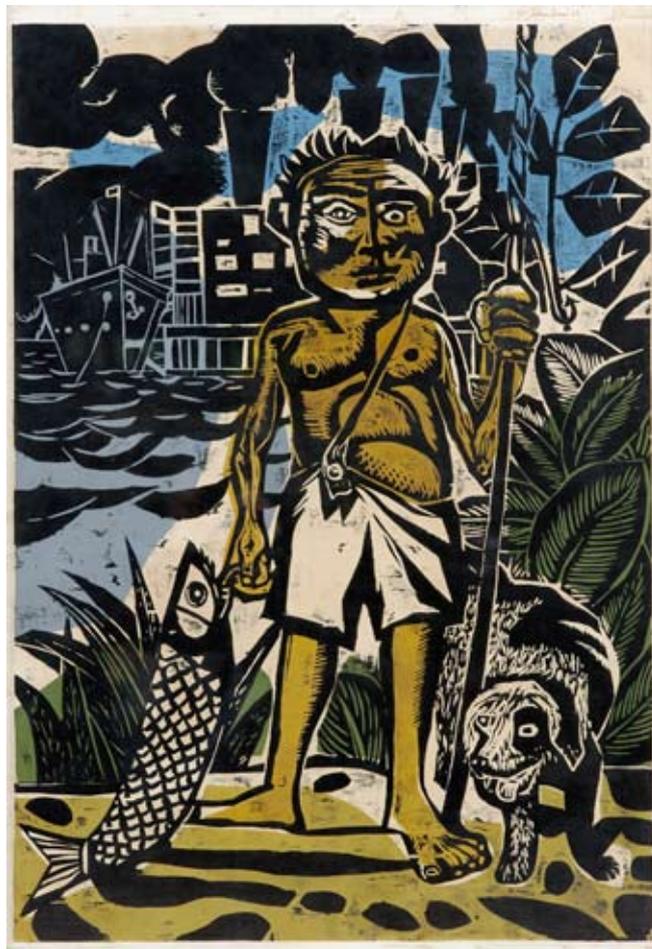
en la Colección Castagnino+macro

La primera imagen conocida de Juanito Laguna ha sido datada en 1956. Es una aguada en la que aparece “un niño delgado que carga un baldecito y una cacerola, símbolos del juego y de las necesidades. Berni retrató a muchos niños durante sus viajes a Santiago del Estero y a los suburbios de Buenos Aires, pero bautizó a este retrato con un nombre y apellido: Juanito Laguna. El artista manifestará, ver y sentir a este personaje como un arquetipo de la realidad argentina y latinoamericana, como expresión de todos los Juanitos que existen.

Este niño encarna la denuncia atemperada por la inocencia del transcurrir de su propia vida y la obra narra escenas de su historia y lo representa junto a su perro, remontando un barrilete o pescando, instalado en un cúmulo de objetos con la gran ciudad de fondo, símbolo de un progreso que parece no incluirlo. Aquí conceptualiza el “reciclaje”, evocando el relato de la marginalidad a través del agregado de desperdicios y asumiendo una visión crítica en el marco de las interpretaciones optimistas de la sociedad de consumo por parte del arte pop. La idea del collage la mudó luego a la gráfica, creando los xilocollages a través de la incorporación de objetos.

Berni explica:

“los grandes xilo collages (...) ya contienen el concepto de reciclaje, término que significa dar al producto usado, que aparentemente no sirve más, una nueva función por la cual deja de ser un resto inútil”.

Antonio Berni, *Juanito con pescado*, 1961 - xilografía, 169 x 126 cm

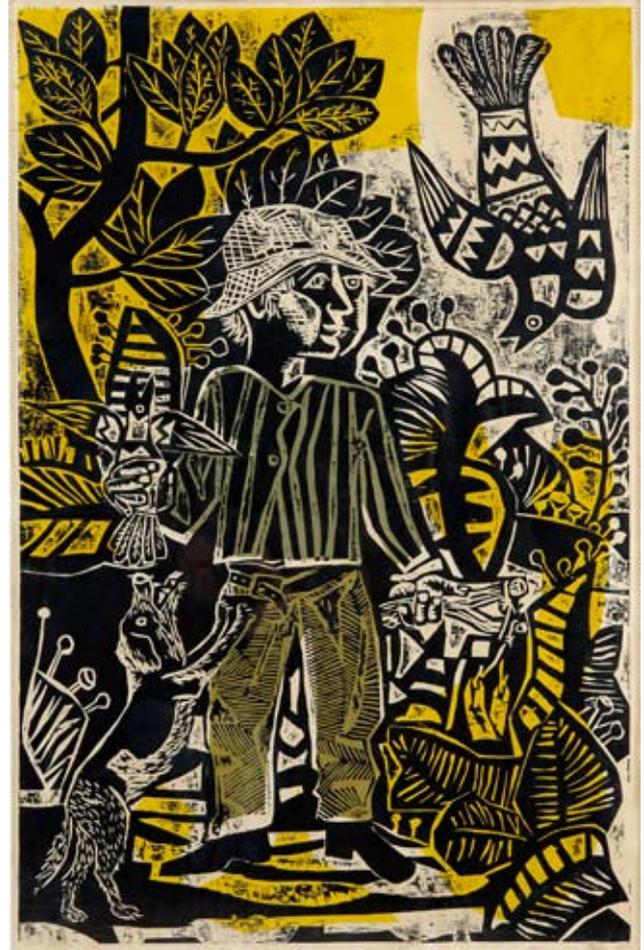
Antonio Berni, *Juanito bañándose*, 1962 - xilocollage, 162 x 117 cm

Antonio Berni, *Juanito pescando*, 1962 - xilocollage, 194 x 145 cm

Antonio Berni, *Juanito pesca con red*, 1962 - xilocollage, 148 x 104 cm

Antonio Berni, *Juanito cazando pajaritos*, 1962 - xilografía, 174 x 128 cm

Técnicas de grabado

XILOGRAFÍA

Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como matriz una superficie de madera, generalmente maderas duras. El dibujo sobre la plancha puede hacerse de dos maneras; haciendo los trazos en el sentido de la veta, siguiendo la dirección de las “fibras” que conforman el tallo del árbol, o bien transversalmente, haciendo cortes perpendiculares a la dirección de las fibras que conforman el tallo del árbol. Sobre la matriz de madera se construye la imagen tallándola mediante herramientas con las que se rebaja la superficie de la matriz, obteniéndose huecos que corresponden al color blanco o a la ausencia de color. Suelen utilizarse cuchillos y gubias para el grabado a fibra, mientras que para el grabado a contrafibra se emplea el buril, que permite trabajar sobre superficies más duras y obtener surcos más delgados y precisos. Cuando se ha terminado de tallar la imagen, se entinta la matriz con un rodillo, que deposita la tinta en toda la superficie de la matriz, salvo en los huecos tallados con las gubias (los blancos). La imagen se pasa al papel utilizando una prensa vertical.

BURIL

El grabado a buril es una técnica de huecograbado por la que se dibuja sobre una plancha de metal excavando líneas con un buril. El buril recuerda en su forma a un arado, y el grabador lo utiliza de una manera semejante; haciendo surcos sobre la plancha, de manera que cuanto mayor es la presión que ejerce, consigue realizar una incisión más profunda sobre ella, lo que provocará que se aloje luego una mayor cantidad de tinta. Los surcos producidos por el

buril retendrán la tinta que posteriormente pasará al papel al impresionarlo en la prensa. Se diferencia del punta seca en que lo que retiene la tinta es un surco no una rebarba, la duración de la plancha es mayor. Además las calidades que produce son distintas, las líneas son más nítidas y moduladas.

PUNTA SECA

El grabado a punta seca es una técnica similar a la del grabado al buril. El artista dibuja la imagen sobre una lámina de zinc o de cobre. A medida que se va haciendo la incisión se va produciendo un surco, levantando a ambos lados una especie de suaves crestas de metal llamadas rebarbas. Las rebarbas pueden presentarse a un lado de la línea o a ambos lados, dependiendo de la inclinación de la punta con respecto a la superficie. Estas rebarbas retienen cierta cantidad de tinta y dan al trazo de la punta seca un aspecto rico y aterciopelado. Las rebarbas son delicadas y se desgastan con la continua presión de la prensa por lo que no permiten tiradas de más de 20 o 30 copias.

MONOCOPIA

Consiste en una composición realizada con tintas calcográficas sobre plancha metálica, que se imprime por medio de la prensa. Cada composición permite una sola estampación, de allí su nombre de monocopia, luego de lo cual el trazado desaparece, quedando la plancha dispuesta para ser utilizada nuevamente. El procedimiento es de carácter fresco, algo improvisado, por el rápido secado de las tintas no es posible realizar un trabajo minucioso. Se procede así: sobre la plancha limpia se deposita una película de tinta calcográfica por medio de rodillo. Si se emplea solamente tinta negra, por medios adecuados –pinceles, estecas o herramientas apropiadas– se restará de la tinta las zonas

destinadas a los grises o se limpiarán completamente las áreas que deben ser blancas. Si se trabaja con color pueden estamparse sobre la misma plancha, los respectivos colores en forma sucesiva, cuidando especialmente efectuar un adecuado marcado de las zonas destinadas a cada color.

AGUAFUERTE

Es una modalidad de grabado que se efectúa tomando como base una plancha metálica de hierro, zinc o cobre. Ésta se recubre de una fina capa de barniz protector. El grabador dibuja con una punta muy afilada en esta capa de barniz, llegando justo hasta el cobre sin penetrar en él. Posteriormente se sumerge la lámina con su barniz en una solución de agua y ácido nítrico. Esta solución corroe el metal en las zonas en que éste no está protegido por el barniz, y deja unos surcos. El tiempo de inmersión de la lámina en el ácido determina la profundidad de la línea en el grabado, otorgándole a mayor tiempo mayor valor. Se retira el barniz, y la plancha ya está lista para el proceso de estampación. Se impregna la superficie con una tinta espesa que penetra en los surcos y se retira el sobrante. Se coloca sobre la plancha un papel especial humedecido, y sobre él, una mantilla de lana, y se pasa por una prensa formada por una platina de metal y dos rodillos denominada tórculo. El papel penetra en los surcos y se impregna de la tinta, obteniéndose una imagen simétrica a la que se encuentra en la matriz. Una de las ventajas de esta técnica sobre otras es que pueden corregirse los errores, o hacerse retoques.

AGUATINTA

Es un proceso de grabado en hueco, similar al aguafuerte, que produce una estampa con un aspecto totalmente distinto. Se exponen a la acción del ácido amplios segmentos de la lámina, creando zonas tonales más que líneas. Para crear un

grabado al aguatinta, se rocían con resina ciertas zonas de la lámina y se calienta ésta para que la resina quede adherida. A continuación se sumerge la lámina en un ácido suave que disuelve la superficie en las zonas que no están cubiertas por la resina. Si el artista quiere que, una vez terminado el grabado a la aguatinta, algunas zonas queden más oscuras que otras, expondrá éstas a una acción más prolongada del ácido que acabará picándolas y así retendrán mejor la tinta. El método de la aguatinta resulta difícil de controlar y suele ser utilizado en combinación con las técnicas del grabado al aguafuerte y del grabado a punta seca.

BARNIZ BLANDO

Esta técnica consiste en emplear un barniz que al secar mantiene una textura pegajosa y que se cubre con un papel muy fino, de los denominados “de seda”, sobre el que se dibuja apretando con un lápiz de grafito. Con esto se consigue que el papel de seda se quede especialmente pegado al barniz en las zonas donde se ha dibujado sobre él, de manera que cuando se ha terminado de dibujar, se retira el papel, y pegado a él el barniz de las zonas donde se ha dibujado, quedando la plancha sin protección. A continuación se introduce la plancha en el ácido, consiguiéndose el grabado sobre la superficie de la plancha. Esta técnica se emplea básicamente para imitar la textura del lápiz.

LINÓLEO

La linografía se trata de una variante moderna de la xilografía, en la que se emplea el linóleo como matriz. El procedimiento para obtener la imagen es idéntico al del grabado en madera, incidiendo sobre el linóleo con gubias, de manera que las partes vaciadas quedarán en blanco y las zonas en relieve serán las que reciban la aplicación de la tinta. Al ser un material blando, el linóleo no presenta las

dificultades de la veta de la madera, pero tampoco permite la finura del trazo que se puede lograr en la xilografía.

SERIGRAFÍA

Es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición.

HELIOGRAFÍA

Es un procedimiento fotográfico creado por Joseph-Nicéphore Niépce, imágenes captadas directamente del natural por la cámara, a las que llamaba puntos de vista. El procedimiento suponía la utilización de la cámara oscura y el empleo de diferentes materiales como soporte sensibilizado, entre ellos el papel, el cristal o diversos metales como el estaño, el cobre, el peltre, entre otros. Para la obtención de las imágenes se precisaba un tiempo de exposición de la placa a la luz durante ocho horas. Este método no resolvió del todo la cuestión de la fijación de las imágenes, motivo por el cual se acababan perdiendo.

IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA

La Tipografía resulta ser el arte y la técnica de impresión a través de formas con relieve que reciben el nombre de tipos, los cuales, hechos de plomo, una vez entintados serán aplicados sobre el papel para así obtener un trabajo de impresión, ya sea un documento, un texto, entre otros materiales.

ZINCOGRAFÍA

Es una técnica de impresión planográfica basada en el principio de la incompatibilidad entre agua y grasa, y similar a la litografía. Es la base de algunos sistemas de impresión *offset*. En este procedimiento de grabado químico, el buril es sustituido por la acción corrosiva de un ácido sobre planchas de zinc, en vez de madera o cobre. La plancha de metal previamente se la lava con sustancias a efectos de hacer una superficie hidrófila, luego se dibuja con una tinta oleosa. Sobre ella se echan unos polvos que son absorbidos por las tintas que de esta manera protegen la línea cuando la plancha es sumergida en ácido nítrico.

IMPRESIÓN DIGITAL

Es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel. Este proceso es ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos de entrega sumamente cortos, ya que una de las principales ventajas que ofrece es la disponibilidad casi inmediata de los impresos, pues no requiere tiempo de secado o enfriamiento al no trabajar con tintas, como la tradicional impresión *offset*. Este sector de las artes gráficas está experimentando un gran crecimiento, lo que ha llevado a los diferentes fabricantes y proveedores a lanzar al mercado equipos digitales cada vez con mayores prestaciones, preparados para atender los nuevos requerimientos impuestos por el mercado.

AUTORIDADES MUNICIPALES

Intendente de la ciudad de Rosario
Mónica Fein

Secretario de Cultura y Educación
Horacio Ríos

Subsecretaria de Cultura y Educación
Mónica Peralta

Directora General de Entidades y
Organismos
Susana Dezorzi

MUSEO CASTAGNINO+MACRO

Directora
Marcela Römer

Subdirectora Administrativa
Alejandra Ramos

Coordinación General
Melania Toia
Florencia Lucchesi

Coordinación Curatorial
Nancy Rojas

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN / SEDE CASTAGNINO

Ma. Florencia Bello
Ma. Florencia Cardú
Alejandra Moreno
Evelina del Valle Pereyra

Consultas e inscripción: 4802542/3, educacion@museocastagnino.org.ar
Lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 h.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES JUAN B. CASTAGNINO
Av. Pellegrini 2202, CP 2000, Rosario, Argentina. Tel (+54 341) 4802542/3
Horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 14 a 20 h
Sábado, domingo y feriados de 13 a 19 h. Martes cerrado
<http://www.museocastagnino.org.ar> - <http://www.castagninomacro.org/>