

Berni Ramona y otras mujeres

Del 19 de mayo al 29 de julio de 2018

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES**

RECTORA

SANDRA TORLUCCI

VICERRECTORA

DIANA L. PIAZZA

SECRETARIO GENERAL

SERGIO SABATER

Berni Ramona y otras mujeres

CURADORA

CECILIA RABOSI

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

LUCIA BUCHAR

AGRADECIMIENTOS

JOSÉ ANTONIO BERNI

INÉS RODRÍGUEZ BERNI

ARCHIVO ANTONIO BERNI

LUIS DE ROSA

SERGIO KADYSZ

PABLO MONTINI

ARCHIVO MUSEO HISTÓRICO

PROVINCIAL DE ROSARIO 'DR. JULIO MARC'

MARIANA POVARCHÉ

GALERÍA RUBBERS

SILVANA LOPA

**MUSEO
DE LA CÁRCOVA**

DIRECTOR EJECUTIVO

RUBEN BETBEDER

DIRECTORA DE GESTIÓN CULTURAL

PATRICIA MOREIRA

COORDINADORES DE ÁREAS

MUSEOLOGÍA

MARIANO NICOLAI

EXTENSIÓN CULTURAL

ELENA NIEVES

RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN

MARISA CONIGLIO

ADMINISTRACIÓN

BEATRIZ FALCÓN

MONTAJE

SANTIAGO LIMA

VISITAS GUIADAS

ROSARIO ARIAS USANDIVARAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

JOAQUÍN MOLINA

MANTENIMIENTO

CARLOS BENITEZ

MUSEO DE LA CÁRCOVA

Av. España 1701, CABA, Argentina.

(5411) 4361.4419 / 3790

museodelacarcova.una.edu.ar

carcova.extension@una.edu.ar

El Museo de la Cárcova, dando continuidad a la línea expositiva que rinde homenaje a los grandes maestros del arte argentino, se enorgullece en presentar a Antonio Berni. La exhibición "Berni, Ramona y otras mujeres" cuenta con la curaduría de Cecilia Rabossi, gran investigadora de su obra, que en esta oportunidad nos confirma que Berni sigue siendo un artista que permite continuar indagando en su mirada del mundo y su compromiso social.

Una muestra que no puede ser leída por fuera del escenario actual donde las mujeres continúan luchando día a día por muchos de sus derechos aún no obtenidos. Esperamos que esta exhibición sea, además de otro merecido homenaje, un hecho motivador para pensar sobre problemáticas complejas que nos atañen a todos.

Ruben Betbeder

Director Ejecutivo Museo de la Cárcova

Ramona Bataclana, 1964, xilocollage, 108 x 62,5 cm. Colección particular

Ramona y otras mujeres

Cecilia Rabossi

En Antonio Berni, el compromiso político y social se evidencia en su obra desde el regreso al país en 1931. Unas décadas más tarde, en los años sesenta, opone una visión crítica a las propuestas optimistas del Pop Art respecto de la sociedad de consumo. Concibe el arte como testimonio y como acción, estableciendo como objetivo principal el contar 'cosas', señalar "... lo invisible que está contenido en lo visible".¹

En ese sentido, las mujeres son una constante en la obra de Antonio Berni. Antes de desarrollar la gran saga de Ramona Montiel, personaje emblemático de su narrativa junto a Juanito Laguna, la representación del mundo femenino se introduce en su producción, ya sea en los retratos, en las mujeres en lucha o trabajando, en la intimidad del ámbito cotidiano, en los espacios público/privado de los prostíbulos o señalando dramáticamente las obsesiones que genera la búsqueda de la belleza física. A lo largo de su trabajo, esos diversos mundos se tradujeron en los más variados lenguajes: fotografía, xilocollage, serigrafía, collage, dibujo, ambientaciones.

En 1962, en una entrevista para el Archivo General de la Nación, Berni presentaba su nuevo personaje, *Ramona*, como "... un personaje porteño, un personaje de trabajo pero a la vez tomado por el torbellino de la gran ciudad..."², un personaje 'tironeado' que vive distintas situaciones desde ser obrera, costurera y prostituta. Berni para caracterizarla, recordaba las imágenes de la letra del tango *Milonguita*³ de Samuel Linnig. En el tango, la inocencia perdida en el mundo del cabaret tenía un acento moralizante o de condena por el camino perdido: "... hoy te llaman Milonguita, flor de noche y de placer, flor de lujo y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirti de percal". Mientras que para Berni, si bien asociaba a Ramona a Milonguita para describirla, en su narrativa no hay una condena social, planteaba, incluso, la posibilidad de que sea una libre elección. Ramona no tenía el

destino fatal, que reservaban a las prostitutas las letras de los tangos o la obra gráfica, *Breve historia de Emma* (1936), realizada por el artista Lino E. Spilimbergo. Como señala Adriana Lauría, mientras *Emma* "es el producto de la presentación casi positivista del conflicto social (...)" Ramona acusa el cambio de época –nace casi treinta años después– y su constitución incluye la ironía, el humor y hasta la perplejidad, poniendo a la heroína en la situación de estar de alguna forma acomodada a las circunstancias y, en la medida de lo posible, disfrutando de ciertos momentos y ventajas de su 'oficio'⁴. A diferencia de *Emma*, *Ramona* es "una mujer fuerte (...)" Explotada, marginada, pero capaz de poner en evidencia la trama de poder que torna posible su situación"⁵.

Aunque Berni, en la entrevista citada, hablaba de *Ramona* como un personaje porteño, ésta puede ser una mujer de cualquier gran ciudad y que, como plantea Andrea Giunta, "...Representa los márgenes femeninos de la cultura urbana. La prostituta, la extranjera, el otro y un signo de clase. Un lugar de visualización de la modernidad fallida y un anticipo de las tensiones sobre las que se organiza el modelo del desarrollo durante los años sesenta"⁶.

Hacia fines de la década del 60, Ramona se escapa de los límites de los collages y los xilocollages para ocupar el espacio real. Berni la presenta en ambientaciones que incluían recursos audiovisuales y sonoros. Así presentaba *La caverna de Ramona* en la galería Rubbers (1967), *El mundo anímico de Ramona* en Teatro Ópera (1970) en el marco del X Congreso de Arquitectura y *El mundo de Ramona* en Expo show (1970) en Sociedad Rural de Buenos Aires.

A través de *Ramona* y la representación de otras mujeres, en la década del 70, Berni se detiene en la coerción ejercida por los modelos hegemónicos de belleza femenina a través de la publicidad. En su serie *La Obsesión de la belleza* (1976)⁷, realizada en serigrafía, incorpora en el ámbito privado del hogar, los aparatos de última generación anunciados desde la publicidad de los institutos de belleza, pero domesticados por el artista al reemplazarlos por electrodomésticos o instrumentos caseros. Los anuncios, presentes en las páginas de las revistas femeninas de la época y, específicamente los del Instituto Vilma Nieves⁸, sirvieron de fuentes directas para la realización de las obras. Estas citas, revelan el método de trabajo empleado por Berni desde sus inicios. La documentación realizada por él o tomada de medios gráficos se plasmaba en forma directa o en partes en

la construcción de sus obras. Su cámara Leica se convirtió en un instrumento de registro del entorno que Berni alternaba con sus apuntes realizados a lápiz.

La utilización de la fotografía lo llevó, en 1932, a realizar un amplio registro fotográfico para ilustrar un artículo escrito por el historiador Rodolfo Puiggrós que se publicó en *Rosario Gráfico*⁹. El artículo, escrito bajo el seudónimo de Facundo, se centraba en los burdeles de la ciudad portuaria e impugnaba el mundo prostibulario y a la sociedad burguesa que lo generaba.

Esta investigación visual encargada a Berni, debió ser realizada clandestinamente y por ese motivo había que seleccionar los burdeles que tuviesen la mejor luz natural para lograr el objetivo. Según los recuerdos de Berni: "Los mejores quilombos de Rosario estaban en la calle Pichincha; había de dos pesos, de tres pesos y de cinco pesos [...] Lo corriente es que fueran grandes patios que habían sido techados con vidrio, de modo que, de día, eran muy luminosos [...] el patio era como un gran bar o un café, con sus mesas y sillas; uno se sentaba ahí y enseguida venían las mujeres a proponer ir a la habitación; venían muy ligeramente vestidas, porque no podían estar desnudas: el reglamento no lo permitía..."¹⁰.

Berni, debía disimular la presencia de su cámara, muchas veces ocultándola por debajo de la mesa o camuflándola sobre ella, lo que lo llevó a la concreción de fotografías con encuadres, puntos

de vistas y fuera de foco que le otorgan un carácter que lo alejan de lo meramente documental. Este material fotográfico, sin duda, constituye un antecedente en el desarrollo del mundo Ramona Montiel y sirvieron, en el año 1980, como disparador concreto para la realización de una serie de dibujos en la que retomaba el mundo de los burdeles.

¹ Eduardo Grüner, "Los 'márgenes' en la poética de Berni" en Cristina Rossi (Comp.), *Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente*, Buenos Aires, Eudeba, 2010, p.136.

² "Entrevista a Antonio Berni en su estudio", División Gráfica y sónica. Archivo de la Palabra. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 3 de octubre de 1962.

³ Tango *Milonguita*, 1920. Música de Enrique Delfino y Letra de Samuel Linnig.

⁴ Adriana Lauría, "Correlatos entre Berni y sus contemporáneos. Diálogos argentinos" en Cat. *Berni y sus contemporáneos. Correlatos*, MALBA – Colección Costantini, Buenos Aires, p.21.

⁵ Andrea Giunta, "Ramona vive su vida" en Marcelo Pacheco et Al., *Antonio Berni. Ramona y Juanito*, CABA, Fundación Eduardo Costantini, p.77.

⁶ Andrea Giunta, Op.cit., p.71

⁷ La serie se compone de 12 serigrafías realizadas en 1976.

⁸ Anuncios publicados en la Revista *Para Ti*, Buenos Aires, mayo de 1976.

⁹ Facundo (seudónimo de Rodolfo Puiggrós), "En la atmósfera infecta del burdel extingue su voluntad la juventud", *Rosario Gráfico*, Rosario, 11 de febrero de 1932.

¹⁰ José Viñals, *Berni. Palabra e imagen*, Buenos Aires, Imagen Galería de Arte, 1976, p.32. En Rosario, entre 1874 y 1932, se implementó un sistema reglamentarista de la prostitución.

Ramona en el Moulin Rouge o Ramona baila el can can, circa 1972, xilocollage, 110 x 56 cm. Colección particular.

Ramona con medias caladas, 1975, xilocollage., 112,8 x 65 cm. Colección particular.

Ramona con medias rayadas, 1976, xilocollage, 107x58 cm. Colección particular.

El baño, circa 1970, xilocolage, 97,8 x 66 cm. Colección particular.

La lectura, 1977, xilocollage, 96,3 x 61,7 cm. Colección particular.

Imaginación, 1973, xilocollage, 85 x 53 cm. Colección particular.

Lo que no fue, 1974, xilocolage, 94 x 63 cm. P/A. Colección particular.

Fotografías de los burdeles de la calle Pichincha de Rosario realizadas por Antonio Berni para ilustrar un artículo de Rodolfo Puiggrós publicado en *Rosario Gráfico* en 1932. Archivo Antonio Berni

Fotografías de los burdeles de la calle Pichincha de Rosario realizadas por Antonio Berni para ilustrar un artículo de Rodolfo Puiggrós publicado en *Rosario Gráfico* en 1932. Archivo Antonio Berni

Sin título, 1980, témpera, lápiz y collage sobre papel, 39,5x34 cm. Colección particular.

**PROHIBIDO
«LUCIR» ROLLOS**

Vilma Nieves de regreso
de EUROPA

AYACUCHO 990 - 1º P. Tel. 83-6025
LARREA 1054 - 1º P. Tel. 826-8066
PUEYREDON 1789, 1º P. Tel. 826-7871

ESTETICA MASCULINA
LARREA 1054, 1º P. Tel. 826-8066

Anuncio publicitario del Instituto de Belleza Vilma Nieves publicado en la revista
Para Ti, mayo de 1976

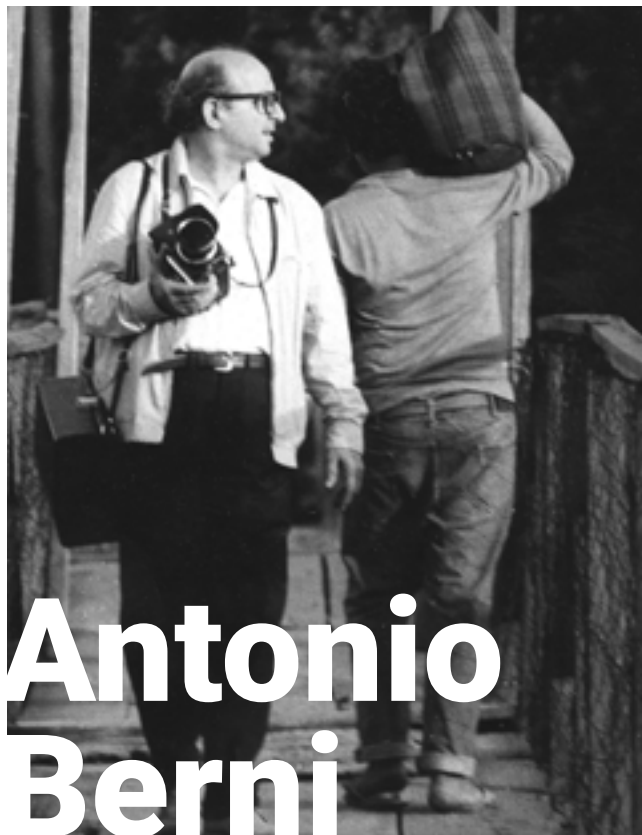
La obsesión de la belleza (11), 1976, serigrafía, 50,4 x 72,8 cm. Colección particular.

La caverna de Ramona, 1967, ambientación realizada en la Galería Rubbers de Buenos Aires.

Afiche de la exposición en la Galería Rubbers, realizado por Berni, témpera sobre papel sobre cartón.
Colección particular.

1905

Deliso Antonio Berni nace en la ciudad de Rosario.

1920

A los 14 años expone, por primera vez, en el Salón Mary de Rosario.

1921- 1924

Expone en la Galería Witcomb de Rosario y de Buenos Aires.

1925

El Jockey Club de Rosario le otorga una Beca para estudiar en Europa.
En noviembre, se instala en Madrid.

1926

Se instala en París. Asiste a los cursos de Othon Friesz y André Lothe.

1927

Frecuenta al Grupo de París integrado por Libero Badíi, Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Lino E. Spilimbergo, Raquel Forner.

1928

El gobierno de Santa Fe le permite proseguir sus estudios en la ciudad de París.
Expone en la casa de Nancy en Madrid.
Max Jacob lo introduce en las técnicas de grabado.

1931

Regresa a la Argentina y se instala en Rosario. Se enfrenta a un país en crisis (quiebre del sistema democrático, desocupación, marginalidad).

1932

Expone en la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires sus obras metafísicas.
Realiza las fotografías de los prostíbulos de la calle Pichincha de Rosario que ilustran el artículo "En la atmósfera infecta del burdel extingue su voluntad la juventud" de Rodolfo Puiggrós publicado en *Rosario Gráfico* (11 de febrero).

1933

Realiza junto a David Siqueiros, Lino E. Spilimbergo, Juan C. Castagnino, Enrique Lázaro el mural *Botana* y suscribe el *Ejercicio Plástico*.
Surge el Nuevo Realismo.

1934

Realiza las pinturas *Desocupados* y *Manifestación*.

1936

Publica el artículo "El nuevo realismo" en la revista *Forma* de la *Sociedad Argentina de Artistas Plásticos*.

1940

Escribe "Nuevo realismo" en *Conducta: al servicio del Pueblo*.

1944

Berni, Castagnino, Colmeiro, Spilimbergo y Urruchúa crean el Taller de Arte Mural.

1946

Inauguran los murales de Galerías Pacífico.

1951

En la revista *Forma* publica "De lo abstracto a lo real".

1955

Presenta una muestra individual en la Galerie Creuze de París, con la presentación de Louis Aragón.

1956

Crea su personaje Juanito Laguna.

1960

Participa en *Primera Exposición Internacional de Arte Moderno*, muestra inaugural del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

1961

Exhibe en la Galería Witcomb *Berni en el tema de Juanito Laguna*.

1962

Obtiene el Premio de Grabado y Dibujo en la *XXXI Bienal de Venecia*.
Crea el personaje de Ramona Montiel.

1963

En la Galerie du Passeur de París presenta la exposición individual *Antonio Berni et les aventures de Ramona Montiel*.

1964

Participa en la exposición *Mythologies Quotidiennes* en el Museo de Arte Moderno de París y *New Art of Argentina* en el Walter Art Center de Minneapolis.

Inicia la serie de monstruos polimatéricos (*Hipocresía, La Voracidad, La Sordidez*) que pueblan las pesadillas de Ramona.
Construye *Ramona espera*.

1965

Exposición retrospectiva *Berni: Obras 1922-1965* en el Instituto Di Tella.

Participa en las exposiciones colectivas: *New Art of Argentina* (Museo de la Universidad de Texas); *Artistas latino-Américains de París* (Museo de Arte Moderno de París); *Opinão 65* (Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro); *La pintura Redonda* (Sala del Prado del Ateneo de Madrid), entre otras.

1966

Expone la serie de Ramona en la Galería Due Mondì de Roma.

1967

Realiza *La caverna de Ramona* en la Galería Rubbers de Buenos Aires.

1968

Presenta *El baño de Ramona* en la Botica del Ángel. La policía clausura la exposición.

1969

Participa en la exposición *Arte y Cibernética* en la Galería Bonino de Buenos Aires.

1970

Participa con *La trituradora* en la exposición al aire libre, *Escultura. Follajes y ruidos* en la Plaza Rubén Darío en Buenos Aires.

En el marco del 10° Congreso Mundial de Arquitectura presenta *El mundo de Ramona* en el Teatro Ópera.

Participa en Expo-Show, en la Rural, con su espectáculo ambientación multimedia *El mundo anímico de Ramona*.

1971

Expone en el Museo de Arte Moderno, sección A.B.C., de París.

1976

Realiza la serie de serigrafías *La obsesión de la Belleza*.

Integra junto a Federico Peralta Ramos la Exposición *Creencias y supersticiones de siempre*.

Trabaja en los collages de Ramona: *El examen, El casamiento, Ramona en el café-concert, La adivina*.

1981

Muere el 13 de octubre.

Av. España 1701, CABA, Argentina

museodelacarcova.una.edu.ar

carcova.extension@una.edu.ar

 LaCarcovaUNA

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES