

Instituto
IDEAS

INSTITUTO DE ECONOMÍA APLICADA Y SOCIEDAD

Arte y Cultura

Pintura y Memoria
Colectiva: Juan Carlos
Castagnino

SEPTIEMBRE 2020

PABLO DUARTE
MARÍA SOFÍA MARES
INÉS MARÍA FISZMAN

@InstitutoIdeas_

Instituto IDEAS

@InstitutoIdeas_

Pintura y Memoria: Juan Carlos Castagnino

Juan Carlos Castagnino nació en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires en noviembre de 1908. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación con Ernesto de la Cárcova, y se perfeccionó en los talleres de Lino Enea Spilimbergo y Ramón Gómez Cornet.

Además de su interés por el arte, Castagnino se interesó por las cuestiones políticas y sociales, lo cual se ve plasmado tanto en su arte, como en su vida. A fines de la década de 1920 ingresa al Partido Comunista de la Argentina y en 1933 integró el grupo de artistas que luego fundó el primer sindicato argentino de artistas plásticos. Por utilizar su pintura para denunciar situaciones de injusticia, y como medio para canalizar sus inquietudes, se lo denominaba "pintor social".

"Castagnino es, sin lugar a duda, un artista que representó la argentinidad, los personajes de la patria. (...) Castagnino fue un artista muy comprometido con su gente, con la Argentina. Él tenía un origen comunista, no solamente militaba, sino que manifestaba su compromiso de lucha por los que menos tenían (a través de su arte), y esos personajes se ven representados por su obra." (Jorge Calvo, Responsable de la Galería Witcomb, Curador de la muestra de Castagnino).

Sus pinturas tienen como eje al hombre, al hombre argentino realizando tareas cotidianas, a modo de retrato de la realidad. La costa bonaerense, escenas de la vida rural y las tierras norteñas suelen ser los paisajes que se observan detrás de las figuras, y el caballo como emblema de libertad también es uno de los motivos más frecuentes de su obra.

Los Chacareros (Juan Carlos Castagnino, 1953)

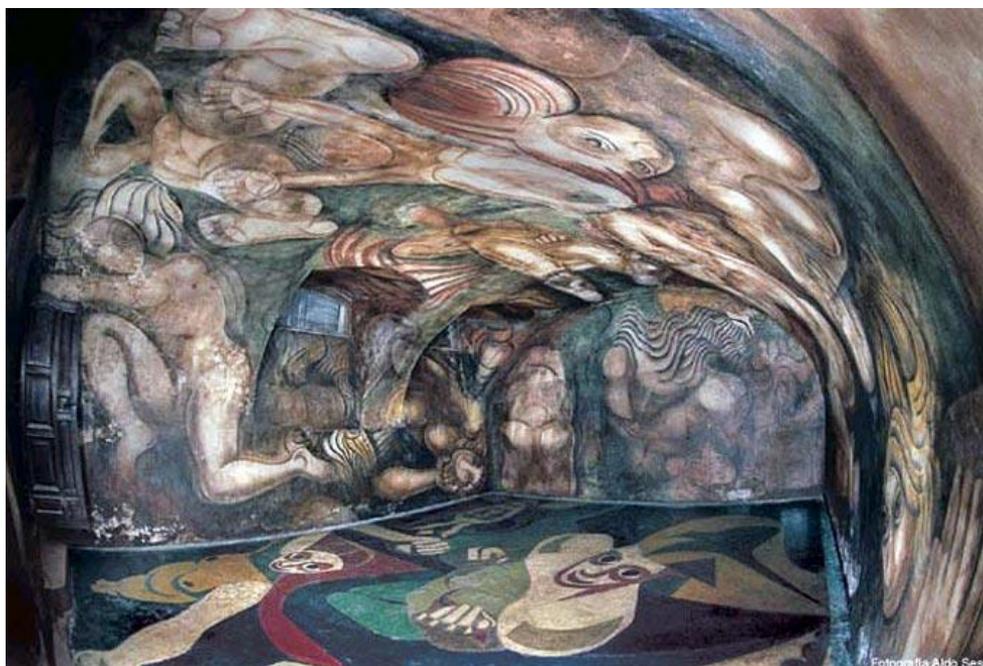
Arando (Juan Carlos Castagnino, 1955)

Además de sus pinturas, Castagnino realizó junto con un grupo de artistas reconocidos, dos murales de gran importancia. En 1933 integró junto a David Alfaro Siqueiros, Lino Enea Spilimbergo y Antonio Berni, el equipo que llevó a cabo la realización de un mural en el sótano de la quinta de Natalio Botana, director del diario *Crítica*, en Don Torcuato. Este trabajo llevó tres meses, durante los cuales Castagnino exploró técnicas y aprendió de los demás artistas, además de sentar las bases de una amistad que condujo a la realización de un segundo mural años después.

En 1946, Castagnino, Berni, Spilimbergo, Colmeiro y Urruchúa, realizaron los murales de las Galerías Pacífico de Buenos Aires. La cúpula de la galería es un ícono de la arquitectura argentina no solo por su belleza estética, sino que fue la primera obra mural realizada en un sitio público en la capital del país.

Los cinco artistas, cada uno con su estilo particular, acordaron realizar un mural que contuviese mensajes y alegorías universales en líneas generales, una decoración que "lograra una construcción iconográfica de los valores primarios y prácticas

socioculturales comunes a las diversas culturas, como la familia y el contacto con la naturaleza" (Galerías Pacífico, "Historia de los Murales"). Pero además de este acuerdo, cada artista buscó crear sus propios bocetos para garantizar la creación individual, a partir de la base del acuerdo original sobre la temática.

Mural para el Sótano de Natalio Botana (Castagnino, Siqueiros, Spilimbergo y Berni. 1933).

Mural para las Galerías Pacífico (Castagnino, Berni, Spilimbergo, Colmeiro y Urruchúa. 1946).

Dentro de la obra de la cúpula, Castagnino pinta "La vida doméstica". Esta obra va en acuerdo con lo estipulado por los artistas sobre la temática centrada en un mensaje y valores universales, pero también responde a los intereses individuales de Castagnino, los colores que se funden unos con otros, el foco en la figura humana realizando tareas, y la figura del caballo.

La vida doméstica (Juan Carlos Castagnino, 1946)

Además de estos, Castagnino participó en la creación de otros murales en la Ciudad de Buenos Aires: en la Galería San José de Flores junto con Urruchúa y Policastro (1956) y "Hombre, Espacio, Esperanza" en la Galería París en Caballito (1959).

Castagnino realizó muchos viajes a lo largo de su vida, en 1939 viajó a París, donde estudió en el taller de André Lhote y recorrió Europa perfeccionando su arte. En 1952 viajó a China, donde realizó numerosas acuarelas y tizas, e incorporó a su formación las técnicas orientales de dibujo. En 1960 realizó un viaje por Centroamérica, a partir del cual comenzó a trabajar con acrílico. Los viajes y la constante evolución de su formación técnica forman parte de su búsqueda plástica, pero esta búsqueda no opacó su intención política y su vocación de pintor social.

"La exposición muestra las permanentes búsquedas estéticas de Castagnino, sin dejar de lado el gran compromiso que asume políticamente con el hombre, al que tiene como protagonista durante toda su vida. El eje es el hombre, en su contexto, en sus vicisitudes cotidianas, con la violencia de los '60." (Clelia Taricco, curadora de la exposición de "Humanismo, poesía y representación" sobre Castagnino en el Bellas Artes, 2008).

En 1962, la editorial Eudeba convocó a Castagnino para que ilustre la nueva edición del "Martín Fierro", el poema gauchesco escrito por José Hernández. Castagnino reinterpretó y actualizó la imagen del personaje, y se vendieron más de 250 mil ejemplares en numerosas reediciones.

Juan Carlos Castagnino fue un artista con una vocación social además de la artística, sus viajes y continua formación estética le dieron características estéticas particulares, pero en sus obras se reflejan sus inquietudes políticas y sociales, que también se observan en su vida personal y su afiliación al partido comunista. Los murales de Castagnino que se encuentran en la ciudad y las ilustraciones del poema icónico del país son otros ejemplos del carácter nacional de sus obras.

Salida de fábrica (1952)

Trabajadores de la tierra (1952)

Fuentes:

- Wechsler, Diana B. "Comentario sobre La Mujer del Páramo". Información sobre la obra, Museo Nacional de Bellas Artes. Disponible en <https://www.bellasartes.gov.ar/coleccion/obra/8919/>
- "En el Museo Nacional de Bellas Artes. Castagnino, entre el arte y el compromiso". Diario La Nación, sección cultura. 26/07/2008. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/cultura/castagnino-entre-el-arte-y-el-compromiso-nid1033650/>
- "Castagnino: arte y humanismo". Diario La Nación, sección cultura. 28/07/2008. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/cultura/castagnino-arte-y-humanismo-nid1034338/>
- Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino. Municipalidad de General Pueyrredón. Disponible en <https://www.mardelplata.gov.ar/Contenido/museo-castagnino-villa-ortiz-basualdo-h>
- "Castagnino, Juan Carlos". Museo de Arte Tigre, artistas. Municipio de Tigre. Disponible en: <http://mat.gov.ar/colecciones/castagnino-juan-carlos/>
- "Castagnino, un maestro que dejó su arte en las cúpulas de las galerías". Diario Clarín, Patrimonio. 05/04/2018. Disponible en https://www.clarin.com/ciudades/castagnino-maestro-dejo-arte-cupulas-galerias_0_BJlbwpQoM.html
- De Arteaga, Alicia. "Arte para todos. La vida doméstica / Cómo ver la obra." Diario La Nación. 27/06/2004. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/la-vida-domestica-como-ver-la-obra-nid612270/>
- "Juan Carlos Castagnino en la Galería Witcomb". Entrevista a Jorge Calvo, Canal de la Ciudad.
- "Historia de los murales". Galerías Pacífico. Disponible en <http://www.galeriaspacifico.com.ar/historia.php>