EJE 3: Representaciones acerca de la infancia (Secundaria)

Título: Trabajo infantil: Caligramas: el arte de dibujar lo que no se nombra o de hacer visibles las palabras

Autora: María Belén Ruggiero

"Juanito Laguna es un símbolo que yo agito para sacudir la conciencia de la gente. Quiero que para nadie sea un pobre chico sino un chico pobre, que rechaza como un agravio el que se lo considere y se lo siga considerando un pobre chico. Juanito Laguna no pide limosna: reclama justicia."

Antonio Berni

En esta guía de actividades les proponemos:

- Reflexionar acerca del trabajo infantil a la luz de la obra *Juanito Laguna*, de Antonio Berni.
- Conocer la poesía y música inspirada en este personaje.
- Trabajar en espacios de creación conjunta para la composición de caligramas.

Presentación:

En el año 1976 César Isella publica el álbum *Juanito Laguna*, sobre el personaje niño del pintor Antonio Berni, con música y poesías de Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Atahualpa Yupanqui, Gustavo Leguizamón, Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez, Eduardo Falú, Jaime Dávalos y él mismo. El disco fue secuestrado por el régimen militar, que prohibió su difusión.

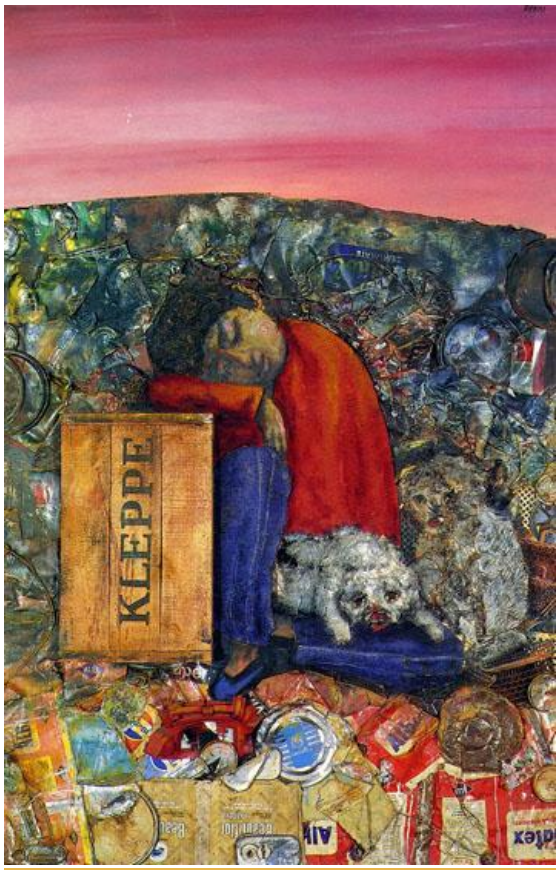
Algunas de las canciones son:

- "Coral por Juanito Laguna", de César Isella (obra para coro).
- "Juanito Laguna se salva de la inundación", de E. Falú y J. Dávalos (canción).

- "Navidad de Juanito Laguna", de G. Leguizamón y M. J. Castilla (zamba).
- "El mundo prometido a Juanito Laguna", de C. Isella y C. de Mendoza (canción).
- "Juanito Laguna remonta un barrilete", de I. Consentino y H. Lima Quintana (aire de huella).
- "Juanito Laguna se baña en el río", de H. Herrera y N Castro (tango).
- "Juanito Laguna ayuda a su madre", de A. Piazzolla y H. Ferrer (tango).
- "La familia de Juanito Laguna", de J. J. Botelli y J. Ríos (canción).

Estas son algunas de las letras:

Juanito Laguna ayuda a su madre



***Juanito dormido*, 1974**

Acrílico y collage sobre madera 161 x 105 cm

De Astor Piazzola y Horacio Ferrer (tango).

Nacido en un malvón
le hicieron el pañal
con media hoja de "Clarín".

Su barrio de latón
le dio para jugar
los cuentos de una fea
caperucita rea.

Juanito que es rabón,
que es bueno como el pan,
a veces come su bondad.

Y aguanta sin beber,
sabiendo cuánta sed
da el agua de la inundación.

Caracol, caracol
tan chiquito y tenaz,
con la cuna a cuestas,
arrorró sin sol,
Juanito ayuda a su mamá.

Pichón de varón;
corazón, corazón
de pulgarcito de arrabal,
baldea y viene y va
y si ella al fin le pide el sol,
Juanito cruza el mar
en un jabón de lavar.

Por la noche, mamá
le da un dulce jornal
de mil besos
y lo hace dormir.

"Larará, larará,
larará, larará.
Dormíte Juanito,
ya me olvidarás,
Juanito Laguna,
cuando seas Juan.

Juanito remontando un barrilete,

1973, óleo y collage s/madera.

Juanito Laguna remonta un barrilete

De I. Consentino y H. Lima Quintana (aire de huella).

Si Juanito Laguna llega a la nube
es el viento que viene, lo ama y lo sube,
es el nombre Juanito en la cañada
es el nombre Laguna, casi no es nada.

Corazones de trapo sueñan la cola.
Palomita torcaza su cara sola,
si Juanito Laguna sube y se queda
es, tal vez, porque puede,
puede que pueda.

¡Ay! Juanito Laguna
Volará el barrilete con tu fortuna.

Con el viento la caña silba una huella
y la huella se pierde, Juanito en ella.
Si Juanito Laguna le presta un sueño
es el canto que sube hasta su dueño.
Es un ojo en el aire, es carta y sobre:
Barrilete Laguna, Juanito Pobre.
Si Juanito Laguna sueña conmigo
volveré en barrilete para mi amigo.

Juanito Laguna se baña en el río

de H. Herrera y N Castro (tango)

El aire calienta las calles de enero
La tarde, tendida, se quema de sol,
Y salen los pibes, pelota y potrero
Gritando a lo lejos, el último gol.

Al lado está el río, la arena dormida
Los lujos del barrio, de latas y carbón,
En donde Juanito, se lava la vida
Metiéndose al agua, con el pantalón.

Juanito Laguna, se baña en el río
Juanito es un barco de seda y papel
Y cuando se baña, zambulle el baldío
Y el alma del barrio, se moja la piel...
Juanito Laguna, se baña en el río
Y el río desnudo, se baña con él.

Después, cuando el cielo, se cubre de penas
Y juega en la luna, Carlitos Chaplin,
La bruja le llena, los ojos de arena
Y el mundo le tapa los sueños de hollín.

Juanito Laguna bañándose, 1963
óleo, madera, metal y materiales varios s/madera,
152 x 210 cm. Col. privada

La Navidad de Juanito Laguna[1]

La Navidad de Juanito Laguna, 1961,

óleo s/arpillera, 300 x 200 cm

De Manuel Castilla – Gustavo Leguizamón (zamba)

La Navidad que les canto
no tiene luz,
se va tiznando en la noche
de Juan Laguna

Sobre la mesa, un pan dulce,
un arbolito,
unos juguetes
jugando, sus hermanitos

Juanito de la inocencia
canta en dormido Laguna
así por dentro del sueño
pasa llorando la luna

Se le va hundiendo en los ojos
largo el camino,
muy distraído se queda
con su destino

Le está soltando campanas
la Nochebuena
y en el arbolito cantan
las arboledas

Primera actividad: ¿Quién es Juanito Laguna?

[1] Link de video: http://www.youtube.com/watch?v=PO2CI24vfIs

a. A partir de la audición de la obra *Juanito Laguna*, de César Isella -con la participación del Grupo Cantoral y Ana D' Ana y palabras de Antonio Berni- y del análisis de las letras de las canciones "Juanito Laguna se baña en el río", "Juanito Laguna ayuda a su mamá", "Juanito Laguna remonta un barrilete" y "La navidad de Juanito Laguna", responder las siguientes preguntas:

   - ¿Quién es Juanito Laguna? ¿Qué podemos inferir acerca de él a partir de la lectura de estas canciones?
   - ¿Con qué período de la historia de nuestro país podemos relacionar a Juanito Laguna? ¿Por qué?

b. Les proponemos profundizar sobre este tema a partir de la lectura e investigación de la serie de Juanito Laguna [2].

   - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/02dossiers/berni/0_berni.php
   - http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/index.html
   - http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/JuanitoyRamona/Juanito%20Laguna.htm
   - http://www.malba.org.ar/web/descargas/Berni.pdf

Segunda actividad:

a. A partir de la visualización del MICRO de la OIT: de la cosecha a la escuela: ¿Qué relación se puede establecer entre la realidad que muestran estos micros y la obra *Juanito Laguna*?

b. En alguna oportunidad Berni realizó la siguiente afirmación *"Juanito Laguna es un símbolo que yo agito para sacudir la conciencia de la gente".* Sugerimos que los y las estudiantes trabajen en grupos para componer una poesía o realizar la letra para una canción en torno a la realidad que muestran los micros de la OIT a los efectos de "*sacudir la conciencia de la gente".*

[2] Recomendamos la lectura de Antonio Berni, *"Berni. Escritos y papeles privados",* Buenos Aires, Tema Grupo Editorial, 1999.

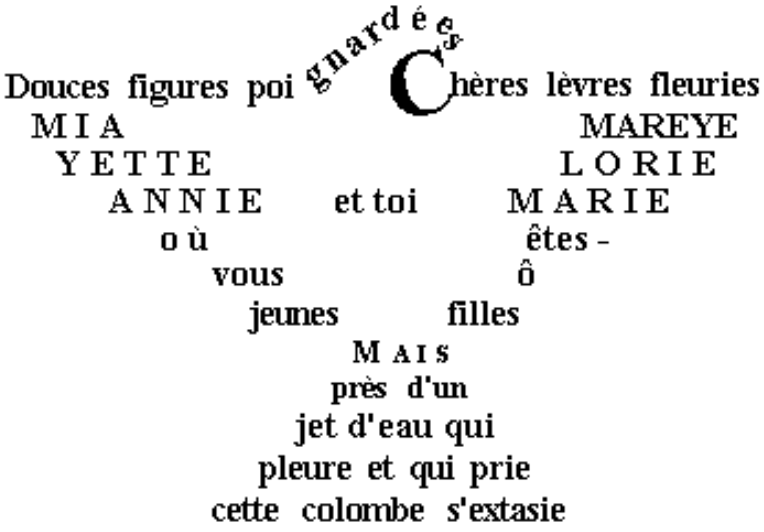
c. Realizar de manera conjunta una composición lírica o caligrama a partir de algunos fragmentos de la poesía creada.

Caligrama: (Del Fr. *calligramme*).

m. Escrito, por lo general poético, en que la disposición tipográfica procura representar el contenido del poema (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española)

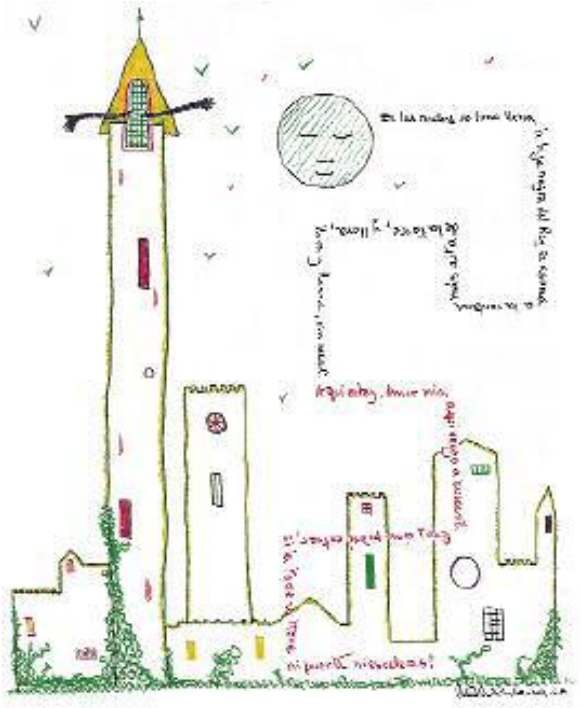
En el año 1918 se publicó en París el libro de Guillaume Apollinaire *Caligrammes. Poemes de la Paix et de la Guerre*. El libro contenía unas composiciones líricas que el autor nombró primero "idiogrammes lyriques" y luego "calligrammes". Con este término se designa el texto literario, en general poético, cuya disposición gráfica reproduce un objeto en él aludido.

Ejemplos de caligramas

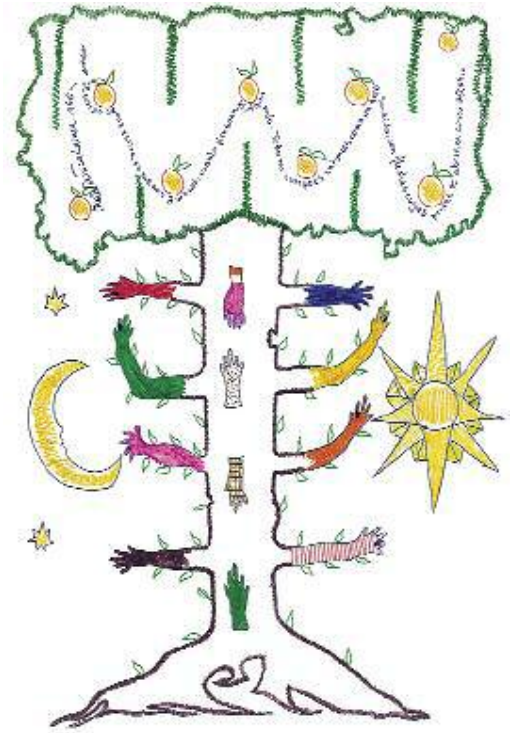


Guillaume Apollinaire

Guillermo de Torre



Manuel Mujica Láinez



Manuel Mujica Láinez

Caligrama árabe

Julius Hyginius (siglo X)

'Fury said to a
mouse, That he
met in the
house,
"Let us
both go to
law: I will
prosecute
you. Come,
I'll take no
denial; We
must have a
trial; For
really this
morning I've
nothing
to do."
Said the
mouse to the
cur, "Such
a trial,
dear Sir,
With
no jury
or judge
would be
wasting
our breath."
"I'll be
judge, I'll
be jury,"
Said
cunning
Old Fury:
"I'll try
the whole
cause,
and
condemn
you
to
death."

Lewis Carroll (1832-1898)

Bibliografía de consulta para docentes

- Antonio Berni, *Berni. Escritos y papeles privados*, Buenos Aires, Tema Grupo Editorial, 1999.
- Los caligramas.
- Manuel Mujica Láinez, *Luminosa espiritualidad,* texto y dibujos Manuel Mujica Láinez. Este libro fue producido por Fundación Alon para Las Artes y Fundación Mundo Nuevo, con diseño de Marius Rivero Villar. Octubre de 2004, Ciudad de Buenos Aires.
- Chaparro Gómez, C., *Acercamiento a los Carmina figurata: P. Optaciano Porfirio (C. XXVI)*