

La obra mural de Carlos Aragón y el legado de *Pionero Pampeano*

Por María Cecilia Benac

Introducción

La ciudad de La Plata se distingue no solo por su arquitectura planificada, sino también por la impronta de artistas que supieron integrar las artes visuales al espacio público. Entre ellos, **Carlos Aragón (1915–1990)** ocupa un lugar destacado. Nacido en Ayacucho y formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Aragón dejó una obra extensa que oscila entre lo figurativo, lo abstracto y la síntesis de ambos lenguajes. Su producción mural, íntimamente ligada a la historia institucional y arquitectónica de la provincia de Buenos Aires, trasciende la mera decoración: se erige como un relato identitario, profundamente argentino.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de este ideario es el mural **Pionero Pampeano¹** -**primera vez que se da a conocer el nombre de esta Obra-**, ideado con una técnica singular de **óleo sobre planchas de metal**, en particular pan de bronce, y ejecutado con óleo. La obra, custodiada hoy como parte del patrimonio cultural bonaerense, condensa los motivos recurrentes de su iconografía: el gaucho, el caballo y la vastedad de la naturaleza pampeana.

MURAL PIONERO PAMPEANO DE CARLOS ARAGÓN



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.

Este artículo busca ofrecer un análisis integral de dicha pieza, poniendo en diálogo los apuntes originales del artista, los bocetos que dieron origen a su composición final y la dimensión técnica de su obra, además de explorar el trasfondo simbólico y espiritual que atraviesa toda su producción.

¹ Esta es la primera vez que se da a conocer el nombre de este Mural, ya que es parte del registro de relevación y conservación de toda la obra de Aragón realizado por su hija Claudia Amelia Aragón, Cecilia del Carmen Benac y María Cecilia Benac. La autora tiene el copyright del archivo fotográfico de toda la obra, bocetos y documentos propios de Carlos Aragón. Registro que se realizó a propósito de la creación -por obra y anhelo de su hijo Claudia- para la Fundación.

El contexto vital y artístico de Carlos Aragón

Carlos Aragón se formó como pintor, escultor y muralista en la ciudad de La Plata desde 1930, graduándose como profesor de Dibujo y Pintura. Su trayectoria docente fue tan prolífica como su obra artística: en los años cincuenta organizó la cátedra de Pintura Mural, llegando a ser director de la Escuela Superior de Bellas Artes y extendiendo su magisterio a instituciones de Mar del Plata, Chivilcoy y Magdalena.

Su arte evolucionó desde un **figurativismo histórico y espiritual** hacia un lenguaje más cercano al cubismo y la abstracción. Sin embargo, nunca abandonó la referencia a lo telúrico: la luz, los ritmos del universo, el hombre en relación con su entorno. En sus murales —ubicados en hospitales, colegios, ministerios y espacios públicos—, Aragón construyó una estética donde lo argentino se proyecta en clave universal.

“Carlos Aragón trata el estudio de la Luz como la representación del espíritu de las formas. Quiere proyectar una visión de lo oculto, “hacer visible por la imagen plástica, el universo no visibles de las formas”. Presenta al ser humano integrado con la naturaleza y el cosmos. Relación del origen como fuente de evolución cultural, de desarrollo y la luz como fuente de inspiración, de conocimiento. Esa eterna búsqueda hacia la luz, la razón, la Gnosis.”²

Phd. María Cecilia Benac – Conferencia “Presentando la Fundación” en Roma, Italia, 26 de Octubre de 2019. Congreso de la Asociación Antropología Tercer Milenio, junto a su presidente Nicola Feruglio, en el marco de la firma del convenio entre ambos organismos.



Proyectos en obra pública Argentina

El mural y la restauración fueron las actividades que relacionaron la imagen propia del artista con el medio institucional de la ciudad de La Plata, Argentina. Por sus trabajos y conocimiento de la técnica mural y de restauración fue nombrado Asesor Plástico de la Dirección de Enseñanza Artística del Ministerio de Educación, y Asesor de la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires.

- Obra Mural en el Ministerio de Obras Públicas, La Plata.
- Obra Mural en la Capilla de la Misericordia, La Plata.
- Obra Mural en el Colegio de Abogados de La Plata.

² Conferencia a cargo de María Cecilia Benac, a la firma del convenio entre el organismo ideado por Claudia Aragón, la Fundación, y Nicola Feruglio, asociación A.T.M. En dicha evento se presentaron tres series de Carlos Aragón: El Martín Fierro -15 cuadros, pintados en acrílico sobre *hardboard*, de 1,20 x 0,90-, La Serie de la Luz -6 cuadros de 1,20 x 0,80, hechos en acrílico sobre aglomerado-, y Las Estaciones y los Elementos, incluido “Los Cuatro Soles”.

- Obra Mural en el Hospital Zonal especializado “Noel H.Sbara” (ex Casa Cuna), La Plata.
- Restauración de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.
- Restauración del Salón Dorado de la Municipalidad de la Plata.
- Restauración de dos murales del Hall Central del Edificio de Ferrocarriles de La Plata.
- Obras y restauración en la Legislatura y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata.

OTROS PROYECTOS MURALES



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MariaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.

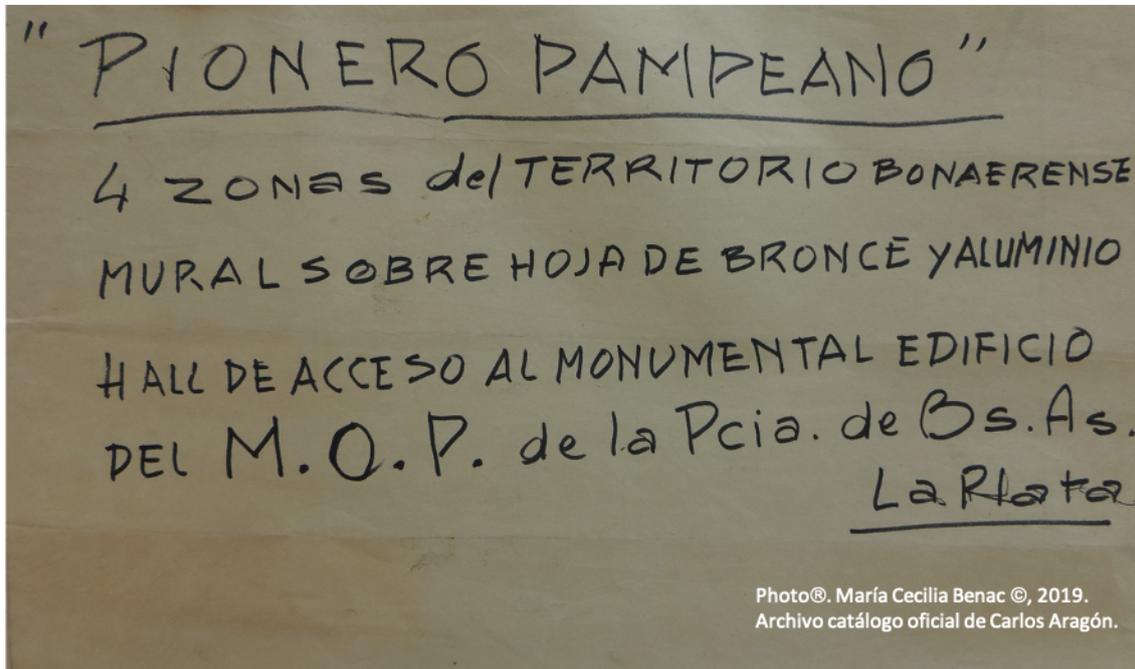


Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MariaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.

El mural *Pionero Pampeano*: génesis y concepción

El mural titulado *Pionero Pampeano* se inscribe en esta línea de síntesis entre tradición e innovación. Según la **carátula original que el artista guardaba en su atelier**, la obra fue pensada como una exaltación del hombre pampeano, del espíritu pionero que, montado a caballo, avanza sobre la llanura como metáfora del arraigo y del descubrimiento.

CARÁTULA DEL ESTUDIO DE CARLOS ARAGÓN SOBRE ESTE MURAL



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.

En sus **notas manuscritas sobre la idea integral**, Aragón describe la intención de plasmar no solo un personaje individual, sino un símbolo colectivo: el gaucho como arquetipo, como espíritu de una nación en formación. El mural debía, en palabras del autor, “fundirse con el metal, como el hombre con la tierra”, logrando que la materialidad misma (el bronce, el óleo, la luz reflejada) reforzara el sentido de perdurabilidad y épica.

IDEA INTEGRAL EN PUÑO Y LETRA DE CARLOS ARAGÓN

Desarrollo temático del panel mural simbolizando los estados históricos del Hombre y de la Arquitectura.

Photo©. María Cecilia Benac ©, 2019.
Archivo catálogo oficial de Carlos Aragón.

IDEA INTEGRAL

Dentro de una gran bóveda de rigurosa ejecución geométrica - inspirada en los distintos estados emocionales de la Humanidad en su tránsito, se dibujarán las figuras históricas de los siglos eminentes de la Arquitectura Occidental. El desarrollo orbital pretende establecer que sobre la arbitrariedad de la clasificación histórica, existe una continuidad esencial que caracteriza a toda aspiración universal del Hombre en su afán de superarse ante su destino que atiborra entre convulsiones de gloria y de dolor.

La base de la composición está reservada a las potencias telúricas que arraigan a la tierra. El árbol forma primariamente arquitectónica; el caballo estructura a la bella mente armónica, expresión de noble fuerza, y el felino encarnación del ritmo y del instinto estilizado.

Las figuras que se desarrollan directamente sobre la curva corresponden a los siglos cumplidos en el siguiente orden: Paleolítico, Egipto, Griego, Medieval y Renacentista.

Photo©. María Cecilia Benac ©, 2019.
Archivo catálogo oficial de Carlos Aragón.

Las dos figuras restantes expresan; una, la época actual en medio de sus problemas actuales de espacio y tiempo. La otra, el futuro, aparición transfigurada entre formas de advenimiento.

21/Sep./56

Photo©. María Cecilia Benac ©, 2019.
Archivo catálogo oficial de Carlos Aragón.

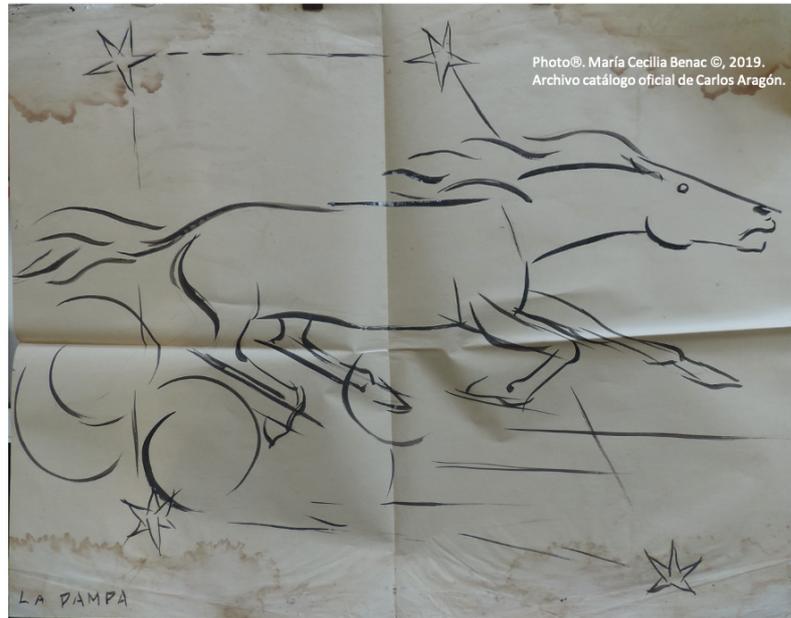
Dimensiones: 8,10 x 6,40 mts.

Procedimientos: Pintura óleo sobre panel de bronce.

Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.

Los **bocetos preparatorios** muestran la búsqueda de proporciones armónicas, la disposición de las figuras en movimiento y la tensión entre la solidez del gaucho y la vibración dinámica del caballo. Estos estudios, más allá de su valor técnico, revelan el proceso mental del artista: un ir y venir entre lo abstracto y lo figurativo, entre la idea universal y el motivo concreto.

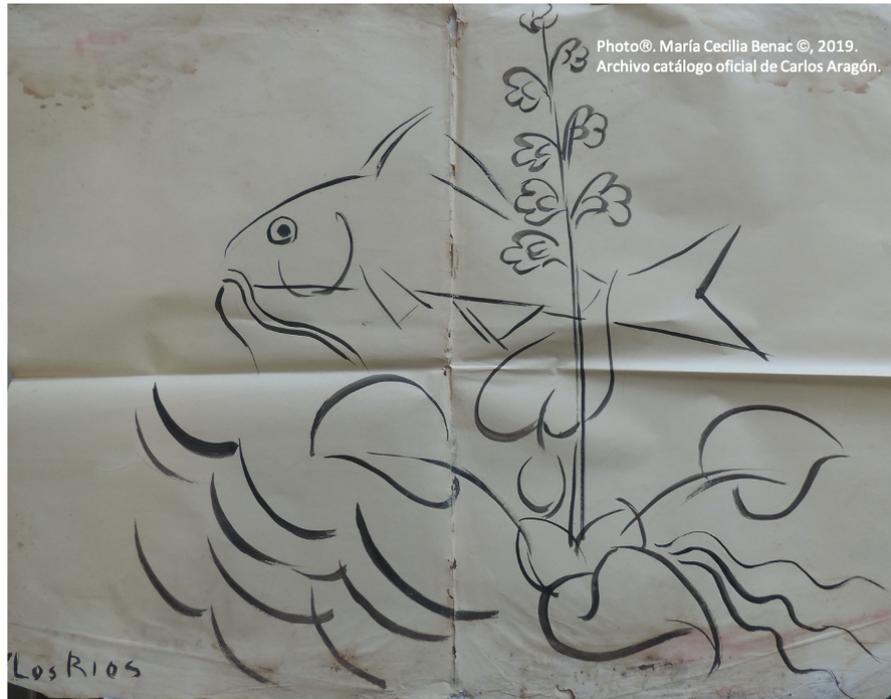
BOCETOS ORIGINALES DE CARLOS ARAGÓN DEL MURAL *PIONERO PAMPEANO*



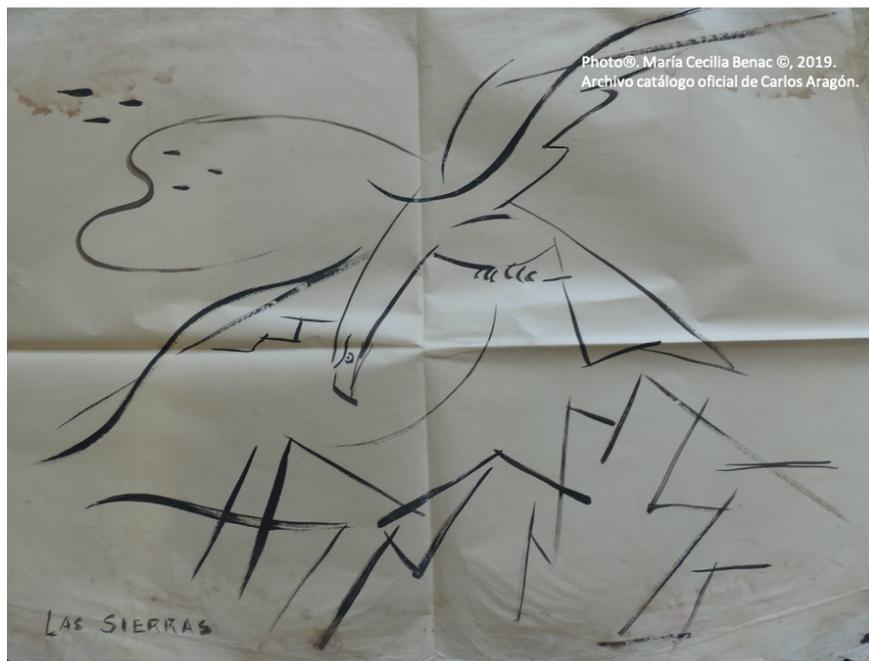
Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac© marca registrada.



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac® marca registrada.



Disclaimer/Descargo de responsabilidad: Archivo de fotografía (Ph) MaríaCeciliaBenac© – Copyright inscripto. Todos los derechos reservados de registro fotográfico e intelectual del Catálogo de la Obra de Carlos Aragón. Prohibida su reproducción total o parcial, por derecho de autor Ley 11.723. Benac® marca registrada.

La técnica: óleo sobre planchas metálicas

Una de las particularidades de *Pionero Pampeano* es la elección del soporte. En lugar del fresco tradicional o del óleo sobre muro, Aragón optó por **pintar sobre planchas metálicas**, en este caso pan de bronce.

Este procedimiento, que el artista dominaba, ofrecía varias ventajas:

- El brillo del metal permitía que la luz natural y artificial interactuaran con la superficie, otorgando un dinamismo cambiante a la obra.
- La resistencia del soporte aseguraba durabilidad frente al paso del tiempo, aunque no lo eximía de riesgos de oxidación o incompatibilidades materiales, tal como se ha observado en procesos de restauración.
- El diálogo entre lo pictórico (óleo) y lo matérico (metal) creaba un efecto de profundidad y de relieve que reforzaba la monumentalidad del tema.

Aragón concebía la técnica no como un mero recurso estético, sino como una extensión del sentido simbólico: el metal como elemento de eternidad, de solidez, de alquimia.

Símbolos y figuras recurrentes

El universo iconográfico de Aragón se despliega en torno a ciertos símbolos reiterados a lo largo de su obra:

- **El caballo:** figura de movimiento, de fuerza vital, de conexión con la naturaleza pampeana. En *Pionero Pampeano* se erige como compañero inseparable del gaucho, pero también como metáfora del impulso creado.
- **El gaucho:** no solo como personaje histórico, sino como representación de la identidad argentina, del hombre libre y trabajador que enfrenta la inmensidad de la llanura.

“El gaucho es una identificación de la tradición entre dos culturas con los siguientes rasgos: tiende a ser nómada, a ir a donde está el trabajo, por necesidad y por presiones sociales. Generalmente analfabeto y con creencias religiosas mixtas, pero que se autodenomina “cristiano”, y esto lo diferencia del indio. Se vate a duelo con cuchillo (nosotros le llamamos facón). Utiliza la guitarra como instrumento que si bien es de origen español andalusí, se convierte en nacional, lo que denominamos la guitarra criolla. Para nosotros esto conserva un fuerte componente de tradición oral, incluso con el duelo, mediante la palabra. En argentina esto se conoce como Payada, y es el intercambio de ideas que pueden culminar en duelo de cuchillos. Se sigue integrando como puntal de la tradición argentina en general, el intercambio en verso, de los pensamiento del hombre. Por eso tan propio para su época que el escrito del Martín Fierro sea una poema.”

Phd. María Cecilia Benac – Conferencia “Presentando la Fundación” en Roma, Italia, 26 de Octubre de 2019. Congreso de la Asociación Antropología Tercer Milenio, junto a su presidente Nicola Feruglio, en el marco de la firma del convenio entre ambos organismos.³

³ Conferencia a cargo de María Cecilia Benac, a la firma del convenio entre el organismo ideado por Claudia Aragón, la Fundación, y Nicola Feruglio, asociación A.T.M. En dicha evento se presentaron tres series de Carlos Aragón: El Martín Fierro -15 cuadros, pintados

- **La naturaleza:** el horizonte pampeano, los haces de luz, los ritmos telúricos, expresados tanto en la figuración como en las formas abstractas.

En este mural, estos símbolos se integran en un relato visual donde la tradición gauchesca se proyecta hacia el futuro, donde lo ancestral convive con la modernidad de la técnica y del lenguaje plástico.

La huella de la Iniciación y la alquimia

Un aspecto menos evidente, pero fundamental en la lectura profunda de la obra de Aragón, es la **influencia iniciática y alquímica**, herencia de su padre, quien fue miembro activo de la francmasonería.

Esta tradición iniciática, con su énfasis en el descubrimiento, la transformación y el conocimiento, permea en la obra de Aragón a través de ciertos valores y símbolos:

- La búsqueda de la **luz** como revelación, presente en los haces luminosos que atraviesan muchas de sus composiciones.
- La **alquimia del metal:** el uso del bronce y el oro no solo como materiales, sino como emblemas de transmutación espiritual.
- La noción del **hombre como pionero**, constructor de su propio destino, reflejada en la figura del gaucho que avanza hacia el horizonte.

Así, *Pionero Pampeano* puede leerse también como una obra que, además de celebrar la identidad argentina, enuncia una cosmovisión filosófica: el Ser humano en constante descubrimiento de sí mismo y de su mundo.

Restauración y preservación de la obra

La conservación de la obra mural de Aragón ha sido un desafío técnico y cultural. Tal como lo documentan recientes intervenciones en sus murales de La Plata -a cargo de las restauradoras Lofeudo Rosana y Marina Laura Gury (La Plata, Argentina), las superficies metálicas y las técnicas mixtas requieren de diagnósticos específicos, limpieza controlada, consolidación y protección frente a contaminantes.

En el caso de *Pionero Pampeano*, la recuperación de sus colores originales y la estabilización del metal no solo son tareas de preservación material, sino también actos de justicia simbólica: devolver al presente la fuerza de un mural que forma parte del patrimonio colectivo.

Conclusiones

La obra mural de **Carlos Aragón**, y en particular *Pionero Pampeano*, representa un punto de encuentro entre lo artístico, lo técnico y lo espiritual. Es una síntesis entre tradición e innovación, entre la identidad argentina y una visión universal, entre la materia (metal, óleo) y el símbolo (gaucho, caballo, luz).

Aragón supo concebir el muralismo no como un adorno arquitectónico, sino como un **lenguaje monumental**, destinado a dialogar con la comunidad y a perdurar como huella de una época y de un pueblo.

Hoy, gracias al trabajo de curadores, familiares, amigos y restauradores, su obra se mantiene viva y nos interpela con la misma intensidad que en el momento de su creación. Hacer justicia a su legado, como bien señalás, es reconocer en él a un pintor argentino que elevó la tradición muralista a una dimensión espiritual y trascendente.

María Cecilia Benac
Málaga, 2025.

<https://artearagonargentino.com/>