

ARTE SIN PERIFERIA

DISOLVER EL CONCEPTO DE PERIFERIA

GRACIELA ALEGRE

Dirección ANAHÍ CÁCERES

Licenciatura en Artes Visuales con Orientación en Digitalización
Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
Ciudad de Buenos Aires - Argentina - 2020

ARTE SIN PERIFERIA

Disolver el concepto de periferia

Graciela Alegre

DNI 22737883

Directora: ANAHÍ CÁCERES

Licenciatura en Artes Visuales con Orientación en Digitalización

Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

Buenos Aires, 2020

A Julia

Gracias a mis compañeros de la UNA
Gabriela Medina, Ignacio Bechara y Mariela Farina.

A mi admirada y querida Anahí Cáceres.

ÍNDICE

HIPÓTESIS	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO 1. El arte, las ideologías y sus vínculos	10
A. POLÍTICAS / España	10
Latinoamérica	16
B. EDUCACIÓN / La desmotivación	48
C. SALUD / Pandemia	51
CAPÍTULO 2. Las luchas antimperialistas. Experiencias en la historia reciente y su geografía	53
LOS MURALISTAS / México, Cuba y Chile	53
GRAFFITIS / Argentina	61
CARNAVAL/ Brasil	66
LOS CHOLETS. Arquitectura Andina / Bolivia	70
RAP / Colombia	74
CAPÍTULO 3. Arte comunitario	79
Mis trabajos de arte comunitario/	
Proyecto 14 pasos - 2015	80
Desde el principio - 2015	84
Identidades - 2016	92
Hasta la raíz - 2018	94
Sin silencios, soplos y denuncias - 2020	95
CONCLUSIONES	99
Bibliografía	102

HIPOTESIS

Disolver el límite con la periferia desapega el arte de un circuito elitista.

¿Cuáles son las necesidades que el público tiene del arte?

¿Cuál es la demanda, y quiénes la generan?

¿Cuál es el lugar, la responsabilidad y el compromiso que las políticas de gobierno llevan adelante en relación al arte y las sociedades?

¿A quiénes fortalece todo ese fluido de información?

¿Cuál es el compromiso de los generadores de discursos, que manejan lenguajes elitistas y favorecen la exclusión?

La exclusión que expulsa, que deja fuera, que segrega.

¿Cómo potenciar la equidad? ¿Cómo generar e incentivar todo lo que favorezca el intercambio social? ¿Cuál es el lugar de las mujeres?

¿Cuáles son los nuevos modos de producción y comunicación? ¿Todos tenemos mayor acceso a la educación o la brecha se distancia aún más?

Creo que el arte puede ser el portavoz de necesidades que la sociedad posee en la actualidad, de mayor visibilidad en temas de derechos, violencia de género, diversidad, identidades, etc.

INTRODUCCION

Este trabajo pretende diferenciar el arte académico formal y elitista, de las manifestaciones plurales, abiertas y populares. Disolver el concepto de periferia, desdibujar los límites, proponer un arte cercano y posible a todas las personas.

En el *Capítulo 1* veremos como las líneas ideológicas y políticas, se han manifestado en los ámbitos artísticos, y como los artistas han salido a dar respuesta de esto, con cierta mirada revisionista de otros momentos de la historia. La cultura sin duda es para la política un recurso. Observaremos como se propone utilizarla y zanjar las diferencias, debería ser uno de los objetivos vinculados a la educación favoreciendo a los ciudadanos. Deberíamos saber cuáles son las acciones y prácticas sociales llevadas a cabo en cada lugar del territorio latinoamericano, teniendo en cuenta que posee un valor simbólico estratégico, valores positivos relacionados a las personas, que conforman una identidad cultural, plural y diversa. Aspectos que ningún gobierno desconoce y que todos toman posición, sea para sumar o para vaciar. No existe la neutralidad en estas áreas, ya que son facilitadores de reciprocidad, que es un elemento fundamental en el crecimiento de una sociedad. Las dictaduras se ocuparon de ocultar los discursos más libres, plurales, de borrar las humanidades, de reprimir los sentimientos. En mi trabajo “La otra ciudad” del año 2012, abordé la temática de las ausencias de las personas en las ciudades, las baldosas emplazadas en determinados lugares, vienen a decir sobre esa ausencia, esa muerte, y me lo dicen en suspiros, en su relato interrumpido.

Esta tesis: “Arte sin periferia”, analiza las diferentes políticas desarrolladas en Latinoamérica, establece un correlato que deja ver cuáles son las ideologías en las que cada una se fundamenta, cuáles son sus puntos de interés, qué difunden, representan, defienden o promocionan, cómo valoran la creatividad, qué expresiones les interesa sostener, cuáles se implican en un contexto internacional o solo interviene una mirada localista; cómo generan los recursos, cuáles son los organismos que coordinan, cuanto saben sectores nacionales o municipales. Otro de mis trabajos aborda la problemática de las “Identidades” del año 2016, no como la identidad humana única, sino en su diversidad: son tantas como las personas, con sus orígenes, intereses, todos diferentes. En la movilidad de las identidades, nada hay de estático en la construcción humana.

Plantear la posibilidad de entender al arte como usina. Como espacio portavoz, involucrándonos en los contenidos, en las necesidades de los otros. Mi “Proyecto 14 Pasos” del año 2015, surgió de una situación personal. Abordé temas que son comunes a cantidad de personas, muchas de ellas mujeres, donde encontré el modo de ser una voz y eco de estas situaciones. Visibilizar en donde los derechos se encuentran vulnerados y hablar sin violencia, sin confrontación de lo que sucede. En otros ámbitos e intentando abordar lenguajes nuevos, próximos por ejemplo a I@s niñ@s: Abordé el juego, herramienta fundamental para acercar a los más chicos, para comprender el mundo, con una mirada más plural, abarcativa y tolerante. En esto me he involucrado y comprometido en el trabajo que llamé “Desde el Principio” del año 2015, desarrollé ideas y conceptos en objetos que entiendo son fundamentales, los espacios artísticos, que también

generen una comunicación entre la educación inicial y sus participantes, donde logremos generar interés. Es necesario tomar ese lugar, reconocer la responsabilidad. Como artistas, pensadores, elaboradores de discursos tenemos en una sociedad que no logra acompañar sus devenires con nuevas realidades, otras construcciones de sentido. Pensemos por ejemplo: en la despenalización del aborto; las políticas migratorias de control y exclusión; la gentrificación, una nueva modalidad del desalojo, donde sin inocencia se atienden aspectos de la configuración social atenta a finalidades netamente económicas.

El mundo cambia, los intereses, las guerras tienen diferentes motivaciones e intenciones, la conquista de sus pueblos, la comercialización del petróleo, el control por medio de las comunicaciones, la explotación de la minería. Se modifican sus estrategias, los lugares, las fechas, los elementos estructurales que las detonan son siempre los mismos, la especulación económica. La ciencia ficción está repleta de presente. El planeta se despedaza y se agita pidiendo cuidados, pero son voces silenciosas que solo dejamos pasar. ¿Cuál es el interminable mundo que concebimos?, desde donde nuestra finitud nos hace creer y ser tan ingenuos, ¿el mundo durará para siempre? La mirada y el hacer, se trasladó, o diversificó sobre el diseño, espacio que conozco desde lo gráfico, pero con el proyecto “Hasta la raíz” de 2018, la tarea se destacó en mi producción por la particularidad de su material, que tiene su origen en el reciclado. Trabajé en coautoría, realizando objetos con el descarte industrial del PVC (Policloruro de vinilo), esto me llevó a conocer otras áreas y nuevas responsabilidades sobre el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Es una posición que abordamos sobre las materialidades, sus usos, los acuerdos sociales, sobre lo que favorece al cuidado de nuestro entorno y lo que es aceptado solo porque tiene un plus de originalidad, donde recalca también un acento sectario de pertenencia al consumo de piezas de diseño.

En las obras más recientes, “Sin silencios. Soplos y denuncias” de 2020, trabajo distintos soportes, que me ayudan a reelaborar y contextualizar aquello sobre lo que necesito decir. Descubrir con elementos encontrados, reciclar los objetos y los lenguajes. Hacer una nueva puesta en valor de los mismos, volver sobre la dificultad del planteo de lo bello y lo siniestro, esa unión que siempre escindida, reúne el caos con el orden, y permite el goce o el *infierno*. Atravesada por mi historia personal, ya que en 2019 sufrí una violación de domicilio, que me planteó una nueva y difícil etapa de mi vida. La construcción de estos objetos aborda una profundidad que pretende interpelar al observador.

En esta actualidad pandémica, la vida se ha convertido en un encierro, “La jaula se ha vuelto pájaro” citando a Alejandra Pizarnik. Una novedad de la intimidad, compartida o virtualizada. Un virus puso al mundo en jaque, y a cada uno de los integrantes en una nueva modalidad de comunicación, un nuevo abordaje de la educación, una sociedad sin contacto entre sí ¿surge entonces un nuevo concepto de sociedad?

En el *Capítulo 2* veremos como la periferia conlleva una carga peyorativa de estar en un espacio por fuera, ajeno, de aquello que no es. Disolverla es dar a todas las personas el mismo espacio, la

misma posibilidad. Cada lugar que se menciona en este capítulo, cada expresión logra en su lenguaje generar contenidos, pluralidad de voces, denunciando.

El poderío de la expresión insubordinada.

Existen desde hace mucho tiempo lugares que se identifican por fuera de lo académico, como nuevos ensayos sobre las prácticas cotidianas del arte, salen a romper los circuitos tradicionales. Pequeñas galerías que agrupan diferentes disciplinas, artistas visuales, plásticos, diseñadores, escritores, músicos, actores, etc. Desalinearse lo que corresponde a una única finalidad estética conferida a los museos o centros culturales, los nuevos lugares pretenden una mayor intervención del mundo ciudadano, y del artístico e interdisciplinario, pero estos espacios también se alejan de la denominación del arte popular; es una nueva asociación ligada a la solidaridad de artistas, dada nuevamente por la disparidad, se autodenominan emergentes, se oponen al gusto del mercado, al gusto de la mayoría, son otros. Pero este nuevo circuito a veces se autoexcluye y se autoelogia.

Participar de las actividades de estos espacios, que están sostenidos por intereses privados, y generados por personas individuales cuyos recursos deben ser solventados dentro de una lógica económica, formando un subsistema que juega en menor escala con el mismo formato del circuito del arte. Todo se corresponde a un tiempo, una oportunidad de distintos mercados que una geografía y una población precisan, sería oportuno dudar de una verdadera profundidad del interés.

El *Capítulo 3* es el desarrollo de mis trabajos, mi compromiso frente a cada una de mis propuestas. La propuesta del no lugar es parte de la responsabilidad del arte, ofrecer la desterritorialización, no como un lugar sin memoria, acultural; sino un lugar que no obedezca, que sea móvil, desestructurado, donde distintas formas habiten y se interpeleen, como una gran cinta de Moebius¹ sin adentro ni afuera, un sinfín articulado sin frontera.

Pensar y exigir esa responsabilidad de coherencia sobre el hacer en la cultura.

Disolver las periferias quita la precariedad de políticas de turno, que se encuentren absorbidas y manipuladas por medios de comunicación e intereses. Aproximar y romper cualquier banalización que limite las libertades y la profundidad de lo que es importante comunicar y pensar.

---

¹ La banda o cinta de Moebius, es una superficie con una sola cara y un solo borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. También es una superficie reglada. Fue descubierta de forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y Johann Benedict Listing en 1858.

CAPITULO 1. El arte, las ideologías y sus vínculos

Los ritmos de historias y artistas en el mundo, se inscriben en el orden de la necesidad. Hay determinados momentos sangrientos, caóticos e insoportables que hacen que surjan grupos de artistas, o individualidades que pueden expresar la realidad de un pueblo.

Los artistas vienen a dar respuesta dentro de un marco que necesita la mirada denunciante, el compromiso: que las paredes digan sobre pluralidad de voces, que los textos guarden en la poesía los secretos y los dolores de momentos que parecen ser inexpresivos, pero que debían ser cautos para conservar nada menos que la vida. Comencé a indagar en momentos explosivos de la historia desde el Siglo XX, para tranquilizar la conciencia de lo que considero crucial, el artista en el mundo comprometido, en su actualidad, en ese intento de adelantarse a mirar transponiendo sus propios miedos, sus prejuicios, una mirada que se adelanta al futuro, que interpela las voces, los pensamientos.

Puntualmente tomé España y Latinoamérica, por un tema de correspondencia de lenguajes me detuve en esos espacios. Hay una triada que funciona en estos lugares, el Estado, la iglesia y el ejército, cada uno repite este formato. Hay muchos momentos en el mundo, revisar lo sucedido históricamente es también comprender el proceso de lo que las ideologías hicieron en cada lugar, y de un hoy que vuelve a sangrar desigualdades, éste es un recorte de muchos de ellos y de cada uno en particular.

A. POLITICAS / España

Época del franquismo

Los años duros de la dictadura franquista, que comienza con la Guerra Civil española, en 1936 a 1939, y continúa hasta la muerte de Franco en 1975. Luego el período conocido como la Transición Española, se extiende hasta 1977, con la celebración de elecciones. Esos tristes años, terminaron con miles de españoles, más de 50.000 personas fusiladas, llevadas a los campos de concentración o en el exilio, empujándolos de las fronteras, tirándolas fuera del mapa, pretendiendo olvidar y acallar, como quien sopla el polvo sobre un plano.

Presos republicanos en un campo de concentración franquista.
lugaresconhistoria.com

Foto: Sputnik Nóvosti
telesurtv.net

Españoles republicanos en el campo nazi de Mauthausen (1940).
catalogo.artium.org

Los artistas seleccionados y los movimientos artísticos, las personas y sus pensamientos, no cierran de ninguna manera la mirada sobre el tema, solo dan elementos al contexto y a lo que es importante destacar, que son las ideologías, la manipulación desde los medios de comunicación y

la importancia del compromiso artístico. A tantos testimonios se suma la película “El Fotógrafo de Mauthausen” tan descarnadamente documental, dirigido por Mar Targarona (1953, Barcelona), estrenada en octubre de 2018.

Así, los hombres y mujeres ligados a la cultura sufrían, en el contexto violento de sobrevivir. Algunos coqueteando con el fascismo, otros escapando del régimen y la miseria, como lo describe en un artículo la periodista Noelia Sastre, entre la resistencia y la resignación.

Personas de la cultura, poetas, cantautores, músicos, artistas plásticos, intelectuales, verían sus vidas transformadas. Joan Manuel Serrat, cantante, nacido en Barcelona, España en 1943, fue exiliado en México. Al llegar a ese país le realizaron una entrevista en la cual repudió al gobierno fascista, por el reciente fusilamiento de tres militantes de la FRAP², y dos de ETA³, libran una orden de aprehensión en su contra casi a finales del Franquismo. Dos meses después Franco fallecía, Serrat sin garantías para regresar a su país permaneció en México por 11 meses. Anteriormente había sido censurado por cantar en su idioma natal el catalán, que estaba prohibido por ese entonces. Serrat tomó la voz de Federico García Lorca, fusilado en mano de los fascistas por ser republicano, revolucionario y homosexual. Un fragmento de su poema Casida del llanto

“He cerrado mi balcón
porque no quiero oír el llanto
pero por detrás de los grises muros
no se oye otra cosa que el llanto”.

También interpretó a muchos otros poetas como Antonio Machado, nació en Sevilla, España en 1875 y murió en 1936 exiliado en Francia, por la Guerra Civil Española.

“ Late, corazón... No todo
Se lo ha tragado la tierra”ⁱ

Otro artista Paco Ibáñez, nacido en Valencia, España en 1934, es exiliado por los republicanos, por su padre anarquista; luego no lo dejaron actuar en ninguno de los escenarios de su país, se exilió en Francia. Musicalizó y cantó a escritores como Luis de Góngora, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Miguel Hernández, Francisco de Quevedo, Luis Cernuda, León Felipe, Antonio Machado, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente, Gloria Fuertes, Arcipreste de Hita y Jorge Manrique conocidos muchos de ellos como los de la Generación del 27. Un fragmento de León Felipe:

“Deshaced este verso. Quitadles los caireles de la rima,
el metro, la cadencia, y hasta la idea misma.

Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será poesía”.

María del Mar Bonet, ceramista y cantante catalana, nació en 1947, además de investigadora sobre nuevos lenguajes artísticos, en la década de 1970 fue arrestada en un concierto organizado por estudiantes universitarios. Sobre esos años ella dice que España no volvió a tener ese

---

² Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el grupo de izquierda armada

³ Euskadi Ta Askatas una, expresión en euskera que podría traducirse al español como "País Vasco y libertad"

compromiso en la música, eran unos años de explosión de mostrar la realidad, de poner luz sobre la oscuridad.

Joan Manuel Serrat
google.com

Paco Ibañez
google.com

Federico García Lorca
Foto archivo

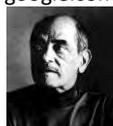
Antonio Machado
google.com

María del Mar Bonet
google.com

Salvador Dalí
google.com

Luis Buñuel
Wiki Arte

Pablo Picasso
google.com

Antonio Gades
google.com

Carmen Amaya
google.com

Carmen Laforet
google.com

Isabel Hernández
"Colita"
google.com

Cristina Hoyos
google.com

Las rapadas
google.com

Al inicio del fascismo franquista, México era presidido por Lázaro Cárdenas, desde 1934 a 1940. Este país tuvo una activa relación con los republicanos, y colaboró con el exilio de muchos de ellos. También recibió a "Los niños de Morelia", así lo llamaron al arribo de más de 450 niños entre 4 y 12 años, hijos de republicanos, que escapaban del horror.

En esta época surgen nuevos movimientos y artistas, el surrealismo representado por Salvador Dalí, nacido en Figueras, España en 1904, murió en 1989. En un primer momento halaga el hacer del fascismo, por lo cual siempre fue muy criticado. Algunas obras del período dejan ver su preocupación y su angustia; pero en su discurso se muestra a favor de Franco.

Junto a Luis Buñuel, nació en Calanda, España en 1900, muere en 1983 en México, fue director de cine, se exilió luego de la Guerra Civil. En 1929 realizan la película "El perro andaluz", guión de Salvador Dalí, se instala como película surrealista, rompe los esquemas narrativos tradicionales, es una película que pretende impactar al espectador, que interpela la moral del observador, es violenta.

Pablo Picasso, nació en Málaga, España, en 1881 y murió en Mougins, Francia, en 1973. En él, el compromiso será otro, coherente en su obra y su pensamiento. Ayuda a los artistas a salir de los campos de concentración. A principios de 1937, le encargan un cuadro para el pabellón Español de La Exposición Internacional de París, que dará origen al "Guernica", la representación de lo monstruoso, del sufrimiento, de la fragmentación física y simbólica del ser humano en la guerra.

Los principios del franquismo fueron acompañados de ser anticomunistas, antiliberales, autoritarios y antidemocráticos, acompañados de una España católica, tradicional y nacionalista.

Desaparecen los sindicatos, eliminan derechos a los trabajadores. Prohíben otras lenguas, por ejemplo la catalana. El sistema represivo aumentaba y se sostenía, prohibía la actividad política, la economía aumentaba la desigualdad, la pobreza, la inflación. El papel de la mujer estaba sometido, relegado a oficios de “su propio sexo”, como se observa en la película “La Trinchera infinita”, donde el hombre queda confinado en su propia casa por años en un autoexilio para evitar su muerte, y la mujer, una costurera que se muestra sumisa a los requerimientos de una sociedad obediente.

Posteriormente se prohibió el voto femenino⁴; la participación pública de las mujeres, también se prohibió el divorcio, el aborto estaba penado por la ley. Se estableció una diferenciación en la educación por sexos y por facultades que le correspondía a uno y a otro género.

Existían Instituciones que eran obedientes al Régimen, una de ellas era La falange femenina trabajaban sobre el orden social. Fue fundada en Madrid en 1934, era parte del oficialismo, publicaban en su revista Consigna: “El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar”, era uno de los aparatos propagandísticos de la Sección Femenina.

Construyeron el manual de la esposa perfecta:

Además existían la Confederación de Mujeres Católicas y la Juventud Católica, organismos también de control, que hacían cumplir los ritos de lo entendido como buenas conductas morales.

Claramente las mujeres respondían a un modelo del patriarcado, católico y conservador, donde el Estado tenía una fuerte presencia en la intimidad de las personas, las mujeres quienes eran consideradas menos que los varones en cualquier aspecto, debían quedarse en el hogar, lejos de cualquier idea subversiva. Los estereotipos morales que se impartían para niños y niñas, para su subordinación, la sumisión doméstica, sería el contexto.

⁴ Las mujeres habían votado por primera vez en 1933 y lo recuperan en 1977 en las votaciones generales, después de la muerte de Franco

Pero existían otras mujeres, en el campo de la literatura, la música o la fotografía. El arte aquí apareció como espacio de resistencia, se animaron a hablar sobre la intimidad de las mujeres y otros espacios brindando nuevas interpretaciones de esa interioridad, puertas adentro en los hogares, y respondieron con una fisura a lo que el nacional catolicismo planteaba.

A estos artistas que permanecieron en España, y que de un modo casi silencioso seguían apostando a su quehacer artístico, desde el denominado “exilio interior”. Hicieron del arte un lugar de resistencia.

En 1944, aparece la novela Nada, de la escritora Carmen Laforet, nació en Barcelona, España en 1921, murió en Majadahonda, en 2004. Se destaca su descripción, el clima que logra mostrar de una España, sometida, pobre y asfixiante de la Post Guerra Civil Española, y donde su trabajo se relaciona con la corriente existencialista, opuesta a Franco. Pero hay algo que posee la autoría de una mujer muy joven, que habla sobre un espacio interior, con un detalle exhaustivo, que no le resulta peligroso. La vinculación de la mujer y lo doméstico deja velado el clima que describe y el relato histórico femenino se volverá una clave para interpretar a España post Franco.

La artista Isabel Steva "Colita" Hernández, nació en Barcelona en 1940, regresa de su exilio en Francia, su trabajo se asocia a la última etapa de Franco. Cuando su lenguaje es la fotografía periodística, aunque también se interesó por la música flamenca y por los retratos. Fue integrante del movimiento Gauche Divine, que significa izquierda divina, artistas e intelectuales formaban parte de este grupo.

Sus fotografías referencian el lugar de las mujeres, el machismo, el patriarcado, el hambre de España, la pobreza.

Esta artista posee una serie llamada “Transición”, que toma los años del final de Franco y los primeros de 1980. La serie denuncia, se posiciona claramente ideológicamente.

Con esta sociedad controlada, los homosexuales eran perseguidos, tratados de la misma manera que los mendigos, los enfermos psiquiátricos. Más de 5.000 personas fueron presas por conductas que eran consideradas “inapropiadas”, peligrosos socialmente. Por esto se abrieron dos penales para tratar de curar la homosexualidad y rehabilitarlos. Se aplicaban torturas y procesos quirúrgicos traumáticos como la lobotomía. En 1970 crearon el MELH⁵, pero se disuelve a los pocos años por el asedio policial.

---

⁵ Movimiento Español de Liberación Homosexual.

Otra comunidad que le interesó retratar fue a la gitana.

Trabajó durante años con la bailaora Carmen Amaya, que nació en Barcelona en 1918 y murió en Gerona en 1963. Tenía una característica manera de interpretar el flamenco, mucha fuerza y libertad. En algunas oportunidades se vestía con pantalones, y eso era una gran provocación, para la comunidad gitana, y sin dudas para un momento que destacaba la diferencia de los géneros como un baluarte. La búsqueda de equiparar los géneros era considerado un error, las mujeres debían destacar lo femenino, no tener nada asociado a lo masculino, esto era algo que debía ser reprimido, censurado.

Formó pareja de baile con Antonio Gades, llamado Antonio Esteve Ródenas, nació en 1936 en Alicante y murió en Madrid en 2004.

Fue un gran conocedor de la obra de García Lorca, con la cual impregnaría su propia obra dándole profundidad y dramatismo, en su baile describiría las tragedias de su pueblo. Era un militante del Partido Comunista.

Otra bailarina flamenca, Cristina Hoyos, nació en Sevilla en 1946. Su danza era exquisita, describió los tiempos de Franco como aquéllos donde había que sobrevivir en base a espectáculos de baja calidad, para gustarle a turistas que llegaban a España. Hoy en día con la creación de su propia compañía de baile, critica la poca ayuda que reciben del gobierno para poder difundir la danza, tener mayores recursos. Desde sus inicios se ha preocupado por la difusión de la danza, de su compromiso expresivo, de aquello que implica para su comunidad, y la apertura de ésta para el mundo.

Las rapadas, no son un colectivo artístico, sino un colectivo por el sexo femenino, fue considerado uno de los enemigos del régimen, las mujeres eran rapadas como un castigo sistemático, violento gesto de crueldad. Incontable cantidad de mujeres que comulgaban con la República, eran llevadas presas, también sus hijas. Les daban purgas con aceite de ricino y públicamente las paseaban para mostrar la humillación como un correctivo social, para lograr un efecto psicológico en los espectadores, que también podían apedrearlas.

En algunas ocasiones les dejaban un mechón de pelo, de donde le colgaban símbolos de la falange femenina. Los nazis españoles eran misóginos. Fueron violadas y torturadas, sufrieron el procedimiento regular del robo de bebés. La mujer era una esclava, un objeto, un trozo de carne, no tenían derecho alguno.

Latinoamérica

El enfoque de esta sección, es mostrar como coinciden en las construcciones culturales de América Latina. La historia de Latinoamérica tiene varios hilos conductores, uno de ellos está anclado en su origen común que proviene de la conquista, una reconocida herencia sobre estos tiempos nos ha llevado a soportar autoridades, las han vencido, se han absorbido y amalgamado y estas construcciones culturales dicen sobre una supuesta aceptación sumisa de estos pueblos o por el contrario, respuestas armadas que han hecho también sangrar las tierras latinoamericanas.

Dictaduras

“Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad.

Un solo líder o grupo de líderes sin partido o partido débil, poca movilización de masas y pluralismo político limitado”⁶

Las dictaduras soportadas durante años y sistemas represivos comunes. La mayoría en los años 60 y 70, dañaron aspectos políticos y humanos que dejaron consecuencias para siempre. Como eliminaron derechos, reprimieron libertades de expresión y destruyeron vidas humanas.

Alianzas entre militares, iglesia, tecnócratas y las corporaciones internacionales, hicieron la base de los sistemas represivos.

A las amenazas económicas recibidas también podemos sumar las ambientales, como la clara situación de la disminución de las condiciones ecológicas, por ejemplo los movimientos contra la minería, la deforestación, las represas hidroeléctricas, o contra el uso de los agrotóxicos, que han denunciado entre ellos, nuestro artista argentino Pablo Piovano con sus fotografías. Para documentarlo, recorrió más de 6.000 km, en Entre Ríos, Misiones y Chaco, Argentina. Quiso ser testigo del uso excesivo de los químicos.

---

⁶ Google.com

Pablo Piovano, 1981, Bs. As.

El costo humano de los agrotóxicos, 2011, Argentina

Los movimientos sociales prácticamente han abandonado las protestas armadas, aunque siempre perturbadoras, la disidencia se demuestra con movilizaciones, cortes de rutas. La globalización ha permitido la comunicación de los grupos de diferentes países organizados por medio de ONG, foros donde comparten capacitaciones, modos de luchas, experiencias. Los integrantes de las luchas sociales son los grupos de trabajadores, estudiantes, intelectuales, campesinos o indígenas; dentro también están los colectivos LGTB, lesbianas, gays, transgénero y bisexuales, son la voz de otro tipo de problemática social, dada por la identidad, otras elecciones de vida, etc; también podemos incluir las luchas de las mujeres contra la violencia machista.

En el transcurso de la historia latinoamericana existen momentos de fortalecimiento de sus pueblos y de nuevas fracturas generadas por sectores sociales y económicos dominantes. En el año 2002, se produjo un intento de Golpe de Estado en Venezuela, donde el pueblo resistió. Dio inicio a la fundación del ALBA, Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, en contra del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. En 2005 se llevó a cabo en Argentina la IV Cumbre de las Américas, donde los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y de Argentina, Néstor Kirchner se pronunciaron en contra, también los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez (2005 - 2010) y de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos (2003 - 2008), quien venía de un partido conservador. Siendo un hecho sin precedentes para mejorar la calidad de sus pueblos, en una integración económica, social y política. Durante el mandato de estos presidentes, estos países tuvieron un crecimiento exponencial, posteriormente Brasil sufrió un nuevo Golpe de Estado en 2016, bajo el nombre de *juicio político* a su presidenta Dilma Rousseff (2011 - 2016), luego continuó en la persecución política a Lula y su aprensión logrando así su no participación en las elecciones siguientes. De un modo similar, el ex presidente Rafael Correa de Ecuador (2007 - 2017) es acusado de corrupción, víctima de persecución política, hoy con un juicio en curso que lo condena a 8 años de prisión, impidiendo así ser candidato en las nuevas elecciones. Evo Morales, que participó en La Cumbre de las Américas, sufrió un Golpe de Estado en 2019 y tomó el poder Janine Añez senadora opositora. En Chile después de dos mandatos de Michelle Bachelet surge nuevamente la ultraderecha con Sebastián Piñera. En Argentina después de 4 años presididos por Mauricio Macri, liberal y conservador, ganó con amplio margen Alberto Fernández, quien le tocó inaugurar su mandato con la Pandemia mundial que intensifica las desigualdades sociales y económicas, actualmente tratan de debilitar su figura, mediante presiones económicas de las empresas multinacionales, con colaboración de los medios de comunicación hegemónicos. La secuencia de estos hechos afianza aún más la idea de que frente al imperialismo la lucha es permanente.

El fortalecimiento de las economías capitalistas se han visto históricamente apoyado por las dictaduras, como por ejemplo con el Plan Cóndor, plan de aniquilamiento de los opositores ideológicos, contó con el apoyo financiero ofrecido por parte de Estados Unidos para sus propósitos, que pisotearon los intereses de los pueblos, y propiciaron la extinción de los pobladores originarios y afrodescendientes. América latina en la actualidad tiene en su mayoría, gobiernos que responden a los intereses de la derecha internacional y no a las voluntades de sus pueblos.

VENEZUELA

Comenzaremos por Venezuela, actualmente gobernada por Nicolás Maduro, desde 2013 a 2019 su primer mandato, y con recientes elecciones que lo dieron por ganador al partido socialista unido de Venezuela (PSUV), cumplen un nuevo período de gobierno hasta 2025.

En 2013 Nicolás Maduro, era vicepresidente, del entonces presidente Hugo Chávez, nacido en 1954 quien falleció en 2013 dejándolo a cargo, habiendo ganado las elecciones y no pudiendo asumir su cuarto mandato, desde 1999. En 2012 es depuesto por un Golpe Militar, durante tres días, y la gente salió masivamente a las calles a apoyarlo, y a pedir su restitución en el cargo. Su gobierno se delineó por duras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, su fuerte posición para recuperar todas las empresas que habían sido privatizadas, porque debían volver a manos del Estado. La no renovación a la concesión de la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV) en el medio de muchos incidentes, y en su lugar funcionó la cadena Fundación Televisora Venezolana Social (Teves) creada por el presidente Chávez. Venezuela cortó los lazos diplomáticos con Israel, condenando sus acciones y posicionándose a favor de los palestinos, fortaleciendo así lazos con China, Rusia e Irán.

En mayo 2020 el canciller argentino Felipe Solá rechazó sanciones y bloqueos que Estados Unidos quiere someter a Venezuela, y entiende que debe respetarse la Constitución venezolana y resolverse desde adentro hacia afuera.

Imágenes de Reuters y Google

Remontándonos a su historia menos reciente, sufrieron dos dictaduras crueles. Juan Vicente Gómez, 1908 hasta 1935. En 1922 el suelo de Venezuela comenzó a escupir oro negro, petróleo,

los intentos de Estados Unidos de manejar la agenda económica han derivado en persecución y muerte.

En 1948 derrocaron a Gallegos, un presidente que duró 9 meses en el poder. Marcos Pérez Giménez era el dictador por fraude electoral. Las empresas extranjeras manejaban la comercialización del petróleo. Los controles aduaneros permitían traer todo de Estados Unidos, consumir todo lo que producía su cultura, así mismo el pueblo venezolano se fue empobreciendo día a día. Desde la clandestinidad llevaban a centros de detención, de tortura a todos los disidentes del gobierno. Ningún medio publicaba los ecos violentos que realizaba, solo mostraban los actos con inauguraciones, a modo de propaganda.

La otra dictadura fue la de Marcos Pérez Jiménez, 1952 hasta 1958. Muchos años de trabajo posterior, para lograr la construcción de una identidad venezolana, bajo tantos gobiernos militares. La religión católica, la obediencia y sumisión de las mujeres. Juan Vicente Gómez, manejó el país como un hacendado y guerrero, y culminó enriqueciéndose con la mayor cantidad de tierras, él y sus allegados. El pueblo vivía en una miseria absoluta, soportando humillaciones y asesinatos. Mediante la “seguridad nacional”, que era la policía política que manejaba, apresaba a todos los opositores, sobre todo a los partidarios de la acción democrática y a los comunistas. Cerró medios impresos de comunicación y censuró otros, como la radio y la televisión.

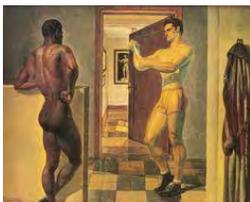
Marcos Pérez Jiménez, utilizó los mismos medios represivos que el anterior. Decía que era la reencarnación espiritual de Simón Bolívar⁷, para ser visualizado por la mayoría como un ser superior, y lograr así la sacralización de la política y el Estado. Impuso un plan de afirmación histórica: la Semana de la Patria. Llegó al poder por un Golpe de Estado, de igual manera se fue. La cultura para él no era un recurso propio, le resultaba ajeno, pero con dinero supo encargar a Camilo José Cela (1916-2002) una novela con un carácter fuertemente venezolano, que reflejase la moral del país y obtenerlo como un medio de propaganda. Acción democrática un partido político, por medio de su dirigente Rómulo Betancourt, criticaba a los dictadores de centro América. Estaban asediándolo para asesinarlo. Pérez Giménez tuvo que abandonar el cargo, retornó la democracia en manos de Betancourt que fue elegido como presidente, por haberlos defendido desde el exilio. Los presos políticos se liberaron, defendió políticas de derechos humanos, pero sostuvo la economía de la dictadura.

En el campo plástico, Pedro Centeno Vallenilla (1899 - 1988), era un artista que se ocupó, por encargo del gobierno de los espacios públicos y de espacios privados como el Salón de los Escudos del Capitolio Nacional, Círculo Militar de Venezuela, iglesia San Juan Bautista, frente a la plaza Los

---

⁷ Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco (Nació en Caracas en 1783 y murió en 1830) militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Figura destacada de la emancipación hispanoamericana frente a España. Contribuyó a inspirar y concretar la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú.

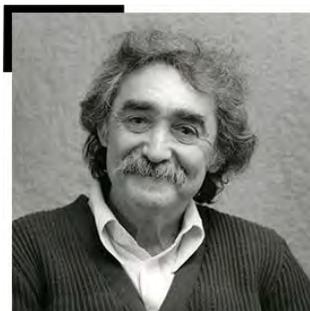
Capuchinos y del comedor del Hotel Maracay, se adornaron con iconografía histórica y de corte nacionalista. Debía inculcar los valores y los ideales de Venezuela.

facebook.com/pedrocentenovallenilla/

En 1958 los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), realizaron una huelga en contra de su reelección. Existían previamente actividades clandestinas de estudiantes que lograban nuclearse entre sí, otras academias fueron aliándose, estas revueltas y otras explosiones sociales terminaron con personas presas, que presionaron con un descontento social muy importante para lograr que finalmente el presidente se escape en su avión denominado “la vaca sagrada” rumbo a República Dominicana.

Jesús Soto

1923 Venezuela – 2005 Paris

Muro óptico – 1951

Progresión – 1952

Es sin dudas uno de sus artistas destacados, el arte es conocimiento para Soto, la investigación, el recorrido de los movimientos y su observación de las obras. Le interesaba particularmente la luz y el tiempo. Su aporte es fundamental para el arte contemporáneo venezolano.

COLOMBIA

Actualmente es gobernada por Iván Duque, desde 2018 al 2022, elegido constitucionalmente, con un programa de gobierno postulado en la *equidad, emprendimiento y legalidad*. Los slogans utilizados para conseguir votos, nada tienen que ver con la realización de esas palabras.

Iván Duque

Álvaro Uribe /
2002-2006
y 2006-2010

La historia de Colombia, reciente nos sitúa en un gobierno propuesto por su ex presidente Álvaro Uribe, conservador, liberal, su candidato de Centro democrático.

La embajada de Estados Unidos informó recientemente - mayo 2020 - conjuntamente con el Ministerio de Defensa colombiano, que llegará al país una brigada norteamericana de ayuda para combatir el narcotráfico, una medida inconstitucional, sin tener la autorización del Senado.

Las dictaduras tal cual las conocemos han sido llevadas adelante por los Generales Rafael Reyes Prieto (1904-1909) y el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), a estos dictadores los sucedieron gobiernos democráticos pero altamente conservadores y autoritarios, gobiernos que permanecieron por 25 años, grandes grupos terratenientes, que bajo el discurso de componer una identidad colombiana post colonial, se sostenían como clase política emergente, sometidos a sus propios propósitos. Los excesos de autoridad hacían tambalear permanentemente la estabilidad social, la mayoría de las personas tenían permitido portar armas, lo que ellos mismos llamaban tiempos escasos de libertad, esto daba al clima de la vida en sociedad un ritmo tenso en la cotidianidad. La iglesia ha hecho su aporte, sirviendo de instrumento de control y de cohesión, la población colombiana se declara a sí misma católica en un 80%, ellos tomaron la religión interpretándola como el lugar para *consuelo* de los oprimidos, así como la literatura europea servía también para la identificación de un ideario político burgués. En las luchas desmedidas de poder con el uso de las fuerzas, surgen grupos armados.

Bandera FARC

Reclutamiento Jóvenes

Desplazamiento de las FARC

La historia de la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, una facción del partido comunista, marxista-leninista, combinando con la ideología bolivariana, se remonta a 1964, surge como movimiento campesino. Fue gestado dando respuesta del inconformismo sufrido por un grupo que estaba siendo sometido por la élite económica, y había sido olvidado por el Estado o reprimido por los militares; como guía tenían el modelo de la Unión Soviética, cabe destacar que coexistía en el mismo momento histórico el comunismo chino. Los integrantes de las FARC lograron el control de algunos territorios. En 1984 presidía al país Betancourt, y se logró un momento pacífico, que no perduró, posteriormente las FARC se aliaron con los narcotraficantes, se sostenían mutuamente, drogas y armas dos negocios muy importantes. Momento que asocian a la caída de la Unión Soviética y la falta de recursos económicos. Cobraban un impuesto revolucionario que llamaban “la vacuna”. EEUU puso su mirada sobre las FARC, argumentando que quería combatir las, controlarlas; agregándola a la lista de grupos terroristas, pidiendo extradición de los comandantes, ya que su interés estaba en interferir en las negociaciones con el narcotráfico, ya que su riqueza aumentaba, interesante irrupción de Estados Unidos con la excusa de salvaguardar la paz americana. En los 90 comenzaron a secuestrar políticos, luego militares, muchos asesinados. El plan Colombia no les permitió que asumieran el gobierno, ya que se fortaleció en armas, en 2001 muchos secuestrados quedaron

libres por un nuevo acuerdo de paz en el gobierno de Pastrana. Llegaron a conformar sus filas con más de 20.000 personas armadas. Se considera que estuvieron activas hasta 2016, con 52 años de guerrillas. Después de 4 años de negociaciones ingresaron de otra manera en la actividad política, como un nuevo partido.

Las mujeres en las FARC, conformaron un 35 % o 40% aproximadamente, algunas de ellas tenían una posición ideológica clara, los paramilitares solían ingresar a sus casas y torturarlos argumentando que estaban colaborando con la guerrilla. Existen motivos diferentes por los cuales las mujeres estaban en las fuerzas. Algunas lo hicieron porque eran militantes y habían sido perseguidas. Otras quedaban acompañando a sus compañeros guerrilleros. Una de ellas relata que su función fue fotografiar, filmar y hacer los reportes de lo que sucedía, cuando se “voló”⁸ de las FARC y se reinsertó por un plan del Gobierno, actualmente se dedica a la fotografía social. Otras mujeres, se unieron huyendo de las situaciones de precariedad en las que vivían en sus hogares, cuando estaban en condiciones de analizar los posibles beneficios ya era tarde; otras fueron reclutadas a la fuerza. Las niñas de 12 a 17 años fueron obligadas por sus comandantes a devolver favores para conseguir algún mínimo bienestar. También como botín de guerra, se convirtieron en esclavas sexuales, luego tomaron un rol denunciante, de violaciones y abusos a los que fueron sometidas, por sus superiores, entre éstos, mujeres comandantes que atropellaron la infancia de niñas y niños, que habían sido reclutados, y se unieron posteriormente en un grupo llamado Rosa Blanca, para poder denunciar. En estas comunidades clandestinas no se permitían nacimientos, solo ocurrieron en un 8%, así que los embarazos se interrumpían con abortos, por un “enfermero” de la guerrilla, así era su apodo, realizado en las peores condiciones, éstas son causas abiertas, aún sin justicia.

Mujeres fuera de la guerrilla, también eran tomadas por la fuerza, las buscaban con un colectivo, y las llevaban a participar de fiestas sexuales con los jefes guerrilleros. La descripción de las víctimas es desconsoladora e insoportable. Construyen parte de una sociedad repleta de dolor, con un discurso religioso, sobre las culpas y el perdón.

Claramente se exponen ideas de obediencia al patriarcado, las mujeres quedan impedidas al acceso de la educación, sometidas a trabajos forzosos, a renunciar a su maternidad y si creían que eso les cambiaría su posición económica, vivían una vida a las órdenes del machismo.

Las obras elegidas son de una selección difícil, hay muchísimo material mientras recorro y me involucro a conocer la obra artística colombiana. Existe un trabajo de investigación realizado por María Margarita Malagón, “Arte como presencia indéxica”⁹ donde toma la obra de tres artistas colombianos en tiempos de violencia: Beatriz González (Bucaramanga, 1932), Oscar Muñoz (Popayán, 1951) y Doris Salcedo (Bogotá, 1958), en la década de los noventa. Trata de dar

---

⁸ Se refieren así cuando logran escapar.

⁹ La obra de tres artistas colombianos en tiempos de violencia.

respuesta de como coexisten elementos que son en apariencia contradictorios. La presencia de la vida y la muerte, en los rastros, huellas. Como se desvanecen las imágenes de los seres humanos que vivían allí, en su obra “Aliento”, el artista plantea espejos, al acercarse a ellos, el aliento del observador revela la imagen de otro, un muerto, víctima de la violencia.

Beatriz González

Columbarios, 2003

Oscar Muñoz

Cortinas, 2011

Salcedo por su parte, aborda los objetos personales y domésticos encontrados en las viviendas. Los tres artistas con sus diferencias confrontan al espectador, los hace pensar sobre acontecimientos sociales e históricos. Son signos de las vidas humanas, hablan de sus presencias - ausencias, índice de aquéllos.

El trabajo de Juan Manuel Echavarría se fue construyendo progresivamente, se llama “Silencios”, fue fotografiando más de 80 escuelas abandonadas, de ese modo habla también de lo que sucede con la educación en Colombia. Me interesó particularmente esta obra ya que uno de los temas en los que recalco más adelante en este mismo capítulo es la importancia del acceso a la educación.

Juan Manuel Echavarría

Medellín, 1947

Testigo Limón (2010)

Silencio con grieta (2011)

Fotografías y videos que hablan de los espacios educativos que han sido abandonados por el traslado de los habitantes del lugar. Busca el relato de los habitantes, y construye su propio relato con las distintas voces: ex-combatientes, guerrilleros, paramilitares, militares, campesinos, para encontrar en ellos sus humanidades, sus razones. Aquello que pueden decir como sobrevivientes, con los miedos que al expresar sus ideas, fuesen reprimidos.

Echavarría busca que el arte hable del conflicto, lo expresa en su literalidad y en su contenido simbólico. La obra artística siempre está acompañada por todo lo que remite, la evocación histórica de la obra, en donde radica su autenticidad, entendiendo esto como la necesidad de contextualizar el momento en el cual fue creada.

Doris Salcedo

Bogotá, 1958   Obra Fragmentos. 2018. Emplazada en la casa colonial del siglo XIX, ubicada por la carrera séptima al sur de la Casa de Nariño, Colombia. Salas alternas que pertenecen al Museo Nacional de Colombia.

La escultora se define como artista política, de izquierda. Construye la obra Fragmentos, un contra monumento, fragmentos de memoria para narrar el pasado, un arte de las cicatrices. Habla sobre los silencios, de las mujeres *silenciadas*, ver la exclusión de las personas sin nombre, donde el arte da respuesta, visualiza. Plantea una obra horizontal, no vertical ya que habla de que nadie ha ganado la guerra, todos la han perdido, todos han sido víctimas. Con las armas reclutadas con el desarme de las FARC, las fundieron, 37 toneladas de armas, y realizaron baldosas, para recorrer ese espacio, reflexionar. Poder referenciar las vidas salvadas por medio del no uso de las armas, por el cambio de la materialidad. Las mujeres que fueron víctimas trabajaron también en la construcción de la obra, martillando el material.

Posteriormente ese lugar es un espacio de exposición, para mostrar la realidad, su obra queda de base, para no olvidar, ella quería que su obra participe de un espacio útil, ya que denuncia la falta de lugares institucionales. El arte nuevamente en un lugar dinámico, de denuncia, transformador, lugar de memoria viva, positivo. Las imágenes gestadas desde el arte son cambiantes, porque se construyen con la narrativa de quienes las disfrutaron, esto es parte de las ideas de la artista.

ECUADOR

Su capital Quito, se construyó sobre los cimientos de una ciudad inca y es famosa por su centro colonial bien conservado, con varias iglesias de los siglos XVI y XVII, la obra arquitectónica revela la conjugación de estilos europeos, moriscos e indígenas. Cuando uno lee cualquier reseña de la historia ecuatoriana, el amalgama de estilos, está presente, desde la descripción estética a nivel edilicio, o sus comidas típicas. Esta presencia de la colonia sobre las bases indígenas no escapa a su idiosincrasia, muy por el contrario, al igual que México, conservaron esas fortalezas para aplastar y a su vez sostener, como gestos simbólicos.

Las dictaduras en Ecuador se desarrollaron en estos períodos, Juan José Flores, fue el primer presidente por tres períodos, 1830 - 34, 1839 - 43, 1843 al 45, posteriormente José María Velasco Ibarra estuvo 5 mandatos, tres elegido y dos autoproclamado de 1934 a 1972, pasó su exilio en Buenos Aires.

El Gral. Guillermo Rodríguez Lara, de 1972 al 76 es el autor del carnavalesco, la gente festejaba en las calles cuando Lara, un militar controversial irrumpió en el poder. El petróleo estaba bajo el manejo de empresas internacionales, lo inscribió en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo; el Oleoducto transecuatoriano, realizó una Reforma agraria, contra los monopolios de los bienes agrícolas. El parlamento permaneció cerrado, realizó secuestros de opositores (que posteriormente liberó), reprimía las protestas. En 1973 Rosa Paredes una maestra que se movilizó a pedir por los derechos educativos, fue asesinada en la marcha por la represión, convirtiéndose en un ícono de las luchas sociales. Lara se presentaba como un Gral. de izquierda, llamando a su

gobierno Revolución Nacionalista. Él denunció que fue invitado a participar del Plan Cóndor. En su momento no le permitió aterrizar en Ecuador, al dictador de Chile, Augusto Pinochet¹⁰, y tampoco le permitió usar el espacio aéreo.

En 1975 los obreros se movilizaban para pedir que se sostuvieran los cambios a favor de su trabajo, las presiones de los monopolios económicos, trataron de derrocarlo. En 1976 el nuevo gobierno, en un clima de desocupación, se ocupó por sostener los intereses de los mercados financieros, la represión no se hizo esperar y en la plaza hubo más de 100 muertos, desató aún más violencia. Luego de 4 años de dictadura militar en 1979, Roldoza Aguilera se inscribe como un presidente comprometido con la política de derechos humanos. En 1981 cuando Ecuador se pronunciaba como un país democrático en un acto público, su presidente al trasladarse a otra ciudad en un avión presidencial, sufrió un accidente o un atentado, nunca pudieron precisarlo; se cree que su muerte estaba vinculada a la inserción de Ecuador dentro del Plan Cóndor, su vicepresidente cumplió el mandato. En 1984 ganó el Frente de reconstrucción nacional, con León Febres Cordero Ribadeneyra, su política apoyaba a los grupos económicos neoliberales. Las represiones en democracia fueron de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas, surge entonces el grupo guerrillero “Alfaro vive carajo” que pedía por la redistribución de la tierra, y los derechos de los indígenas.

Ecuador se alía con Estados Unidos, y se separa más de los Nicaragüenses, acercándose más a Chile. Con la excusa de reprimir los focos guerrilleros se llevaban adelante los crímenes más atroces. A diferencia de las otras dictaduras en Latinoamérica, en los años 70 esta dictadura pretendía fortalecer los intereses del pueblo, y en los 80 fue una sistemática violación de los derechos humanos.

El arte siempre presente tiene sus referentes importantes.

Oswaldo Guayasamín

1919 – 1999

Nació en Quito, capital de Ecuador, el 6 de julio de 1919, es un referente sin dudas de la obra artística ecuatoriana. En su primer período, llamado el llanto, retrata lo vivenciado en Latinoamérica, ya que tiene posibilidad de viajar y entablar vínculos con personajes como Mercedes Sosa¹¹, Pablo Neruda, Fidel Castro, entre otros a los cuales retrata. En su segundo período lo llama La Ira, trabaja la violencia del hombre entre los hombres, y el tercero La ternura, hace referencia a la maternidad.

¹⁰ Augusto Pinochet (Valparaíso 1915, Santiago 2006) militar, político y dictador chileno.

¹¹ Cantante tucumana, (1935, muere en Bs. As en 2009) estuvo exiliada por la dictadura militar.

*“El artista no tiene modo alguno de evadirse de su época, ya que es su única oportunidad.
Ningún creador es espectador, sino parte del drama”
Oswaldo Guayasamín*

Endara Crow

1936 – 1996, Ecuador

Flor de Sol, 1989

Nació en 1936. Ecuador; murió en abril de 1996, Quito, Ecuador. Al momento de su nacimiento el arte tenía como objeto principal la figura humana, a manos del realismo social, cuyos principales productores eran artistas indigenistas, era la corriente de ese momento, para Crow el paisaje, el indígena y la condición social siguieron siendo sus temas principales; en 1958 Hanna Arendt¹² escribió, “La condición humana” donde reflexionaba sobre las acciones de las personas en el mundo, su violencia. No lo posiciona al ser humano como bueno o malo, sino como responsable de sus acciones.

Más adelante su obra se traslada a la corriente del realismo mágico, que acompaña a los movimientos literarios, y también incursiona en la escultura.

PARAGUAY

La dictadura en este país fueron 35 interminables años de represión, torturas y violaciones a los derechos humanos. Con más de 20.000 habitantes secuestrados, dando como resultado muchos exiliados, muertos, presos políticos y desaparecidos.

Desde 1954, sufrieron un largo proceso represivo. La población en su mayoría eran campesinos, un 15% eran dueños de todas las tierras, mientras el resto estaban sometidos a una enorme desigualdad pagando precios exorbitantes por las tierras que ellos mismos trabajaban. 44 presidentes pasaron por el escenario político desde 1870 a 1954. Muchos de ellos destituidos violentamente. Cuando Stroessner (1912, Paraguay, 2006 Brasil) asume, invocaba el orden, la aceptación de los paraguayos, pero impuso inmediatamente el Estado de Sitio, suspendió los habeas corpus, censuró la prensa, y logró de este modo la presidencia por tiempo indefinido.

Los habitantes debían estar afiliados a su partido, el Colorado, los demás eran comunistas. En 1959 en Cuba se lleva a cabo la Revolución cubana, derrocando a Fulgencio Batista¹³, desestabilizando los objetivos de Estados Unidos, Ernesto Che Guevara¹⁴ y Fidel Castro¹⁵. Un grupo

---

¹² Hanna Arendt (Linden-Limmer, 14 de octubre de 1906 - Nueva York, 4 de diciembre de 1975) fue una filósofa y teórica política alemana.

¹³ Fulgencio Batista (1901, Cuba; 1973 España) Presidente de Cuba en 1940 - 44 y dictador en 1952- 59.

¹⁴ Ernesto Che Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana.

¹⁵ Fidel Castro (1926, 2016) abogado, político marxista. Comandante e ideólogo de la Revolución Cubana.

de exiliados paraguayos en Argentina, ingresaron a su país a principio de los 60, tratando de imponer por las armas una reforma agraria, la lucha terminó con una enorme cantidad de muertos. Estados Unidos ya estaba imponiendo su plan de seguridad con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia.

El jefe de seguridad del Gobierno, conocido como “El triturador” era uno de los represores más violentos, que llegó a descuartizar a las víctimas. El jefe y el secretario del partido comunista fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. La mujer del secretario del partido Celsa Martínez Rodas, fue secuestrada estando embarazada, dio a luz en cautiverio y luego de dos años logró salir con su hijo y siguió peleando por los presos políticos desde el exilio.

La iglesia paraguaya era un lugar de resistencia, aliada con los campesinos, también fue víctima de la violencia. Los negocios corruptos del régimen, tenían créditos internacionales asociados con las empresas extranjeras, a merced de los mecanismos internacionales y las élites económicas.

“Ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo”

Esa era la frase de propaganda que utilizaban, también agregaron contenido en los manuales de escuela. El presupuesto otorgado a la educación era del 1% del ingreso bruto interno. En los años 80 fueron quedándose sin recursos económicos, y ya no se podía sostener el Estado de Sitio. El comunismo ya no era una excusa que pudiese sostener el régimen totalitario. Luego comenzaron algunas peleas con quién sucedería al dictador. En 1989 Andrés Rodríguez llevó un Golpe de Estado, que lo llevó al exilio. Stroessner no pagó por ninguno de sus crímenes.

Los artistas que no estaban afiliados al partido Colorado no recibían becas, ningún apoyo oficial, ni podían tener ningún cargo. Las actividades se realizaban de manera marginal, con una cantidad de mensajes hacia el sector para lograr la autocensura de los artistas, utilizaban medios coercitivos que implantaba el gobierno. Los sistemas de control generaban un arte de la repetición, con una mirada a todo lo europeo.

Olga Blinder (1921 – 2008), artista plástica. En la década del 50 fue seleccionada para participar de la Bienal de San Pablo y no la notificaron, porque a la dictadura no le interesaba en absoluto el arte, la posible difusión de lo que acontecía fronteras adentro. Blinder fue docente, preocupada por promover la creatividad en el ámbito educativo. Su interés en la pintura era la figura humana, retratar el sufrimiento humano, se inscribía dentro del realismo. Escribió *Arte actual en el Paraguay (1900-1995)*, *La educación paraguaya (1945-1995)*, junto a otros autores participó en *Historia de la educación en América Latina; Inteligencia, juego y TV, (1982); El juego, los juguetes y el niño; Trabajos sobre museos y educación artística (1994)* y *En la frontera de un arte nuevo guaraní (1987-1988)*, junto al antropólogo Bartomeu Meliá. Publicó además regularmente artículos sobre arte y pedagogía en el *Correo Semanal de Última Hora*. En 1992 fue nombrada miembro del Consejo de Reforma Educativa. Así organizaron el grupo de las disidencias, que nombraron *Arte Nuevo*, por el inconformismo ante un arte que nos los representaba, rompen con el academicismo y con el silencio.

Al no tener lugares donde exponer, buscaron hacerlo en las vidrieras de las tiendas comerciales, y como la mayoría de las personas no los conocían, se quedaban cerca y escuchaban los comentarios, frente a la falta de conocimientos, el pueblo paraguayo no tenía ninguna proximidad con el arte. En cualquiera de sus manifestaciones las denuncias o reflexiones aparecían veladas apelando a la sensibilidad, no tan directamente, debían hacerlo de una manera silenciosa, aunque en la obra de Blinder hay denuncias explícitas.

Olga Blinder

1921 – 2008

Miedo / grabado 1959

El Torturado / grabado 1963

Josefina Pla

1909, España – 1999, Paraguay

Motivo papúa / plato cerámico

Sin título / Cerámica

Formó parte del Grupo Arte Nuevo. Se la considera una precursora del feminismo paraguayo. Era artista plástica y escritora, su obra poética y teatral fue muy prolífica. Se traslada a Paraguay cuando inicia una relación con el artista Julián de la Herrería (1888-1937) que era ceramista, con una obra muy importante en su época. En cambio ella soportó la discriminación de una sociedad muy conservadora.

José Laterza Parodi

1915 – 1981

Escultura en madera

Cuerpos entrelazados

Pertenece al Grupo Arte Nuevo, escultor y ceramista. Su influencia es fuertemente indigenista. Su legado en murales, un verdadero patrimonio de la ciudad de Asunción.

Lili del Mónico

Suiza, 1910 - Asunción 2002

Imágenes extraídas del Portal Guaraní

Parte del movimiento Arte Nuevo, se la considera una artista renovadora del lenguaje plástico del Paraguay. Su obra es de carácter indigenista, su preocupación fue la condición humana, el rol de las mujeres.

PERÚ

Juan Velazco Alvarado, ingresó al Palacio de gobierno en 1968, destituyendo a Fernando Belaúnde Terry, que había sido apoyado por el ejército en primera instancia, quería darle al campesinado la reforma agraria para, evitar el surgimiento de guerrillas marxistas. Belaúnde luego se exilió en Argentina. Se organizó un Gobierno de izquierda, nacionalista, dejó de estar aliado a Estados Unidos. Se llevó a cabo la Reforma Agraria, nacionalización de empresas, como la International Petroleum Company (IPC), Empresa del Talara de capitales ingleses; todo esto fue muy simbólico y se convirtió en el día de la Dignidad nacional. Los campesinos considerados como siervos, peones, se convirtieron en personas libres.

El gobierno organizó un grupo de artistas, diseñadores, poetas, fotógrafos, comunicadores, maquinarias de difusión, para realizar la comunicación de lo que se estaba haciendo por medio del SINAMO¹⁶. El artista Jesús Ruiz Durand logró una imagen geometrizada de Tupac Amaru, que se convertiría en imagen símbolo del régimen velazquista.

El segundo Tupac Amaru

Lo llamaron el pop ahorado, es un término que alude a lo desafiante. Tupac Amaru fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial. Antes de ser ejecutado lo obligaron a presenciar la muerte de toda su familia, y luego lo decapitaron y descuartizaron por cuatro caballos.

En los últimos dos años de Velazco su poder estaba muy debilitado, fueron momentos de profunda crisis.

En 1975 Morales Bermúdez encabezó el Tacnaso, contra el gobierno, ya que Velazco no estaba llevando adelante el proyecto como estaba trazado. Reprimió las protestas, y aparecieron movimientos insurgentes, Perú estaba recomenzando a responder a los requerimientos de Estados Unidos.

Las reuniones que se llevaron delante entre los jefes militares y la CIA, controlaban también a los líderes de izquierda, porque también querían evitar que hubiese focos revolucionarios. 13 italianos

---

¹⁶ Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social.

que no acordaban con estas ideas fueron entregados por Morales, llevados a centros clandestinos de detención. Los archivos del terror dicen que fueron 50.000 los desaparecidos.

En Estados Unidos, en 1940, posterior a la Primera Guerra Mundial, surgió el expresionismo abstracto, la vanguardia del arte moderno, abandonaron la figuración, por la experimentación con la materialidad y también el movimiento logra gran resonancia ideológica, quieren despegar de las ideas comunistas, desilusionados, frustrados de la izquierda, se postulan como antimarxistas, para poder decir lo que piensa la mayoría, pero que solo entenderá la minoría. En Perú la asimilación del arte moderno, la llamada No figuración en Perú aparecen de una manera polémica. El arte siempre es un centro de batalla, hay quienes tomaban el arte abstracto como un nuevo mecanismo norteamericano de propaganda, de vaciado, ¿ese enmudecimiento decía de otro modo o solo era la contraposición del realismo social? Como el arte no es cerrado, no lo son sus interpretaciones. Sus opositores encontraban que el arte tenía una función social, y por lo tanto debía ser figurativo, asignándole también una carga ideológica.

Uno de sus primeros exponentes fue Ricardo Grau, nació en Burdeos en 1907, murió en Lima en 1970. Después de una temporada en Europa, volvió a Perú con su mirada en la modernidad. Fue Director de la escuela de Bellas Artes. Existían otros focos de discusión y difusión como la Revista Las moradas¹⁷, la Galería de Lima¹⁸, o la Agrupación Espacio¹⁹, participaban, urbanistas, arquitectos y artistas. Uno de ellos fue Szyslo.

Fernando de Szyslo

Perú 1925 – 2017

Inkarri - Serie Abstracción, 1968

Serie Paracas, 2011

Pintor y escultor, artista de vanguardia del Perú y una figura clave en el desarrollo de la abstracción en América Latina. Regresa a Perú en 1951 desde Europa. Junto a Vargas Llosa²⁰ organiza el Grupo Libertad, dice que la izquierda se ha vuelto un dogma, y que rechaza toda idea dogmática, decía que su mayor combate era contra la banalidad.

Regina Aprijaskis

¹⁷ Revista Cultural peruana 1947 – 49. Un lugar de discusión sobre artes, ciencia, literatura y pensamientos peruano de la época.

¹⁸ Lugar de muestras permanentes.

¹⁹ Tomaron el lugar de la militancia, a favor del Arte Moderno.

²⁰ Nace en 1936, escritor y político peruano.

La artista de origen francés, pasa muchos años de silencio durante la dictadura en Perú de los años 60, luego viaja a Estados Unidos y su arte geometrizado, lo mismo que el manejo del color le permiten evadirse de la realidad. Años más tarde vuelve a trabajar con una obra prolífica, hasta su muerte.

Gerardo Chávez López

Trujillo, 1937

El guerrillero, 1967

La historia de la papa, 1995

Este artista se fue desarrollando como artista desde muy pequeño, lleno de carencias, su madre muere cuando él tenía 5 años. Hoy su Fundación lleva adelante dos proyectos: el Museo del juguete, habla del amor que se da por todo lo que no se ha tenido. Este lugar común con el interés por la infancia me interesó particularmente viendo como la propia historia siempre atraviesa la obra, más o menos consciente, pero siempre está presente. El Museo de arte moderno, es el más importante en este país.

En 1968 Chávez López no vivía en Perú, radicado en Europa, deja de ser político, decía que dejaba de ser activista de guerrilleros, por el arte. Su obra no se puede contextualizar de otra manera que no sea ligada absolutamente a sus orígenes. Le incomoda que los críticos ubiquen su trabajo con influencias europeas, porque entiende que están negando los orígenes de Perú y sus culturas originarias como la Moche. Sus colores salen de la tierra y se siente influenciado por otros artistas latinoamericanos como Roberto Matta²¹, y Wilfredo Lam.²² . Le interesa la educación y propuestas que hizo a la Escuela de Bellas Artes, entiende que es necesario para un artista ingresar en la pasión por el arte, no ser solo buenos técnicamente, sino sentir que no hay otra manera de vivir.

PLAN CONDOR

Éste fue un Plan coordinado por la CIA para Latinoamérica en los años setenta, fue un Plan criminal sobre Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. El plan de “reorganización nacional”, económica liberal y social sobre la base del terror. Con la complicidad de la iglesia, los empresarios fueron beneficiados por su política económica. Los grandes medios de comunicación, fueron funcionales a las dictaduras y la censura cultural era sistemática.

²¹ 1911, Santiago de Chile.

²² 1902, Sagua La Gran, Cuba.

BOLIVIA

El movimiento Nacionalista revolucionario gobernó en 1952, con un levantamiento popular, a cargo de Víctor Paz Stenssoro (Tarija 1907 - 2001). Realizó la Reforma Agraria, se opuso sobre los grupos económicos más acomodados y logró el sufragio universal. En 1964 su vicepresidente Barrientos, lideró el Golpe militar, y un avión llevó preso al presidente a Lima, después de 12 años de poder. Finalmente Bolivia, abrió la economía a capitales extranjeros.

En 1966, el Che Guevara estaba llegando a Bolivia, para unirse a los obreros de las minas que ayudaban a la guerrilla con el aporte de un día de su salario. El régimen de Barrientos los atacó en la Fiesta de San Juan, esta masacre dejó decenas de heridos. En 1967 en la Higuera capturaron y ejecutaron clandestinamente al Che Guevara. Alfredo Ovando (1969 - 70) y Juan José Torres (1970 - 71), fueron los presidentes que se sucedieron, impulsando algunas ideas para continuar con lo que la revolución había comenzado, como la nacionalización de empresas, el aumento de sueldos, la implementación y la repartición de las tierras. Un grupo compuesto por mineros, obreros, estudiantes, dirigentes de izquierda y campesinos organizaron una Asamblea Popular, pero esto no fue aprobado por las fuerzas armadas, ni por Estados Unidos. El presidente llamó a resistir el Golpe, las personas salieron a la calle y unos aviones dispararon a los manifestantes, el resultado decenas de muertos y detenidos que dio inicio al gobierno de Hugo Banzer, un Golpe de Estado que duró desde 1971 hasta 1978. Se devaluó la moneda, para beneficio de los capitales extranjeros; a la resistencia se le respondió con una violenta represión, con secuestros y muertos, aunque algunos pudieron exiliarse, casi todos los campesinos que se levantaron fueron exterminados en la Masacre Del valle.

Cuando la autoridad de Banzer se vio debilitada, llamó a elecciones, entonces las mujeres campesinas realizaron una huelga de hambre y en horas se iban multiplicando la cantidad de personas que reclamaban por las mejoras en su calidad de vida.

Pero por medio de fraude electoral, volvieron a instalarse en el gobierno, por cuatro años más.

Los crímenes de Banzer nunca fueron juzgados, en 1980 cuando el Congreso Nacional de Bolivia propuso el juicio, con su mayor impulsor, el sindicalista y socialista Marcelo Quiroga, fue asesinado. En ese mismo año, dentro del movimiento sindical surgió Juan Evo Morales Ayma (1959) político y dirigente campesino, que fue elegido presidente en 2006, y permaneció reelecto hasta 2019, cuando en un clima orquestado con protestas, amenazas, y por *sugerencias* coercitivas de la policía y el ejército, renunció a su cargo.

Esto fue nuevamente otro Golpe de Estado impulsado por la CIA y la oligarquía terrateniente fascista, en la que asumió la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia Jeanine Añez (1967), del Movimiento Demócrata Social opuesto al Movimiento al socialismo de Evo Morales. Hoy Bolivia tiene un gobierno interino de ultra derecha extrema y fundamentalista.

El arte en los años de la dictadura de los 70, Bolivia se vio influenciado por el arte óptico, la abstracción y el movimiento no figurativo. Geometrías, color, planos, líneas. Otro grupo de artistas conmovidos por los sucesos del fusilamiento del Che, y las situaciones sociales, fueron más literales en la producción de obras contestatarias.

Gil Imaná

(1933)

Ecce Homo – 1967 / Utiliza materiales encontrados.
Refiere a la figura del Che Guevara y de Jesucristo

Las mujeres y el corral / Refiere a obras prehispánicas, monolitos de terracota

Imaná fue profesor en la escuela de Bellas Artes de Bolivia, y también en la Escuela de Artes Plásticas de Venezuela. Fue presidente de la Asociación Boliviana de artistas plásticos. Este artista manifestaba que el arte boliviano debía conservar su identidad nacional, con una fuerte movilización social. Creó diferentes grupos de artistas, que rechazaban el arte académico y trabajaban sobre la visibilización de problemáticas sociales.

Humberto Jaimes Zuna

Pintor y poeta.
1925 – 2003.

Niño Muerto – 1968

“No es posible cerrar el corazón del todo
como se cierra una puerta
ni matarse lentamente
como un ave asfixiada
entre papeles blancos
ni como una flor triturada
por el aire de una locomotora
ni seguir viviendo
como una mirada de odio
detrás de un suspiro”...

Este artista provenía de la Escuela Andina, expresionista, trabajaba las piedras de Tihuanaco y Oruro, con fundamento filosófico, y clara identidad boliviana.

Walter Solón

1923 Bolivia, muere en
Perú 1999

Los quijotes contra el olvido, 1974

El guerrillero -1968 -Serie entre líneas

Solón abordó todas las técnicas que pudo. Fue dibujante, escultor, tejedor, artesano, pintor. Pretendía despertar la conciencia social del arte, que contribuyera a mejorar la calidad humana. Su Fundación conserva su obra y también su legado.

Ponciano Cárdenas

Bolivia 1927 – Argentina 2019

El despertar de América
Técnica: Bronce a la cera perdida
Medidas: 90 x 70 x 210 cm
Se encuentra en Pinamar, Bs. As., Argentina

Se radicó en Argentina en 1952, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova.²³

“América es dolor, no color. Mis obras tienen y creo que reflejan el dolor del hombre americano algo de la interioridad de esa América nuestra. El arte debe obedecer a su raíz como una forma de autenticidad... Con el arte creo que ocurre que uno se propone una cosa y siempre termina reflejando lo que se tiene interiormente.»

Ponciano Cárdenas

Voy a tomar la voz de María Galindo (1964) feminista boliviana, psicóloga, comunicadora y cofundadora de Mujeres creando desde 1992. Realizaron acciones públicas, graffitis, performances con documentación audiovisual, como la “Pasarela feminista”.²⁴

Ella denuncia que no se están atendiendo los casos de violencia machista, y que Janine Añez “es la madre de la corrupción y de la represión”²⁵, que las calles están repletas de policías, desde que declaró el Estado de Sitio, o que se prohíbe el ingreso a las mujeres en la frontera. El gobierno argumenta que no tienen lugar para que se haga la cuarentena, son las llamadas “exiliadas del neoliberalismo”.

“El machismo es la única pandemia que no está en cuarentena”, Mujeres Creando – 30 de mayo 2020

BRASIL

En los años 60 con la presidencia de Juan Goulart (1961 - 1964), era un gobierno de izquierda que llevó adelante la reforma agraria, la expropiación de tierras, y permitía las participaciones sociales, recuperó la comercialización con intervenciones sociales. En 1962 se opuso a la intervención de Estados Unidos a Cuba, conocido como el bloqueo, las restricciones fueron muy duras, y se cerró totalmente la comercialización.

²³ Pintor argentino, (1866 - 1927).

²⁴ <https://vimeo.com/349248557>.

²⁵ <http://mujerescreando.org/el-machismo-es-la-unica-pandemia-que-no-esta-en-cuarentena/>.

Se produce la Marcha de las familias y la libertad, una organización de la CIA, que encabezó un levantamiento con Anselmo Dos Santos, quien se infiltró en las guerrillas y entregó a muchos compañeros, incluida su mujer. Esto derivó en una dictadura que se planificó en Estados Unidos y otros sectores de poder, y se extendió durante 21 años. Los artistas fueron torturados, y muchos de ellos obligados al exilio, las obras de teatro fueron acalladas, libros censurados y muchos periodistas perseguidos. A esta dictadura la sostuvo el apoyo de las clases sociales altas que tenía vínculos con intereses económicos y mucha concentración de poder. Cuando se llevaba al pueblo a las urnas, solo participaban dos grupos, con un bipartidismo forzoso, Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que no desestabilizaban la tranquilidad nacional. La industria se fortalecía, pero la contracara fue el hambre y la miseria, con la reducción de los salarios. Los indigentes eran el 25% de la población, y las diferencias cada vez eran más ideológicas.

Se llevó adelante la práctica sistemática de desaparición de personas y torturas.

En 1973 grupos de trabajadores intentaron levantarse en una lucha armada, pero la respuesta fue aún más violenta.

De 1978 al 1979, se llevó adelante el Operativo Murciélago. Las fuerzas militares de Brasil y de Argentina se organizaron para eliminar a los militantes montoneros que regresaban de manera clandestina a la Argentina. En 1978 los metalúrgicos cuestionaban las alianzas de los empresarios y el Estado, y apareció un líder: Luiz Inácio Da Silva, Lula. Pero lo encarcelaron por una huelga que se sostuvo por un mes. Carter²⁶, el presidente de Estados Unidos condenó las represiones y la población comenzó a presionar para finalizar la dictadura.

En 1985 en el Parlamento eligió a Tancredo Neves, que murió muy pronto y asumió su vice José Ferreiro Ribamar da Araujo Costaó, quien reinstaló las ideas de la dictadura, Fernando Collor de Melo asumió en 1990 permaneciendo hasta 1992, que lo sucede Itamar Franco, luego Fernando Henrique Cardozo, y por fin en 2003 asume, Luiz Inácio Lula Da Silva, por el Partido de los Trabajadores. En 2010 lo sucede Dilma Rousseff, pero de un modo inconstitucional con el llamado lawfare, - guerra jurídica o guerra judicial -, la destituyen en el Cargo en 2016, y asume Michel Temer, otra vez un vicepresidente.

Actualmente y desde el 2019, el presidente es el ultraderechista Jair Bolsonaro, ex militar, quien defiende la venta libre de armas, la tortura de delincuentes y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. Pablo Guedes, es su asesor económico, y Secretario de Hacienda, Industria y Comercio, Planificación de Inversiones del Estado, entre otras cosas, elogia la política económica de la dictadura de Pinochet, en Chile.

El arte en auge en las décadas previas al golpe militar, sufrió en la década del 70 el empobrecimiento cultural que imponían los militares. Pero lejos de acallarlos, surgían corrientes

---

²⁶ Jimmy Carter (1924 - 2013) presidente de EEUU en 1977 hasta 1981.

nuevas, movimientos de vanguardia, mixturados con Arte Povera²⁷. Nueva Figuración²⁸, Arte conceptual²⁹. El movimiento Tropicalia³⁰, Brasil tenía muchas líneas artísticas insurgentes.

Sin dudas la Bienal de San Pablo (Exposición Internacional de Arte Moderno, creada en 1951 y celebrada cada dos años en el pabellón Ciccillo Matarazzo ubicado en el Parque do Ibirapuera de la ciudad de Sao Paulo, Brasil) fue la primera que se hizo en Latinoamérica, y trajo al continente muchas corrientes europeas, creando una relación entre artistas, galerías y críticos del mundo.

Artur Barrio (1945)
Parque de Belo Horizonte - 1970

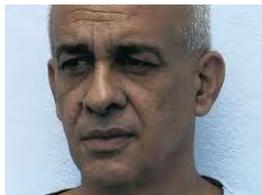

Claudio Tozzi (1944)
Guevara, vivo ou morto - 1967

Helio Oiticica (1937 - 1980)
El gran Núcleo - 1960.

Cildo Meireles

(1948)

"Tiradiente: tótem-monumento al preso político"
1970

Coca-Cola con la frase anti imperialista "Yankees go home",
1970

Este artista irrumpe en la escena con una obra emblemática en su recorrido, "Tiradiente", el héroe nacional de la independencia de Brasil, que quiso rebelarse ante la imposición de la colonia portuguesa y terminó asesinado, con su cabeza en un poste, y su cuerpo descuartizado. Meireles quemó en un poste 10 gallinas, para hablar de la violencia en Brasil, de los asesinatos y torturas. En otra de sus obras, ante el asesinato del periodista, Vladimir Herzog, en 1975, realizó un fajo de billetes, con la frase que decía "Dónde está Herzog". Más tarde, lo mataron pero se quiso hacer pasar por un suicidio.

En septiembre del 2012, en la Fundación PROA³¹ de Buenos Aires se presentó "Arte de Contradicciones, Pop, Realismos y Política. Brasil - Argentina 1960" donde se expuso obra de este artista.

Maria Bonomi

²⁷ Movimiento que surgió en Italia en 1960.

²⁸ Movimiento que surge en 1960 como contraposición a la abstracción.

²⁹ Movimiento donde la idea prevalece sobre su materialidad.

³⁰ Movimiento musical brasileño.

³¹ www.proa.org.

(1935 / Italia)
Su familia se radicó durante su infancia en Brasil

A Águia (1967) – Aguila

Participó en portadas de Libros, diarios y revistas. Sigue vigente su coherencia política

Se define como grabadora y más tarde en arte público, entendía que en los tiempos de la dictadura, *donde todo estaba hacia adentro*, había que poder mostrar y conjugar con los demás. Estas obras dan referencias y definiciones de humanidades que le permitió salir de lugares asfixiantes, por momentos muy difíciles.

En 1963 gana en la Bienal de San Pablo. La serigrafía que ella utilizaba en ese momento, les permitía a ella y a otros artistas la realización de catálogos, panfletos, afiches y multiplicarse, como elemento para comunicar y sensibilizar.

Hace poco, el presidente actual, Jair Bolsonaro, dijo que su país, no sufrió ninguna dictadura, ni violación de derechos humanos. Estas son palabras de su secretario de cultura:

“una cultura dinámica pero al mismo tiempo enraizada en la nobleza de nuestros mitos fundantes la patria, la familia, el coraje del pueblo y su profunda relación con Dios”

Son palabras extraídas de un discurso del ministro Joseph Pauls Goebbels, utilizado en la propaganda nazi. Sus discursos siempre eran agitadores y racistas, contra el “arte degenerado”, como nombraban al arte moderno.

En estos momentos están pidiendo el juicio político a Bolsonaro, uno de sus impulsores es Alessandro Molon, diputado socialista y explica que el presidente está atentando a la democracia, desconociendo la independencia de los poderes, y tiene un desaprensivo manejo frente al coronavirus, la pandemia mundial que ha puesto al mundo en crisis.

En estos días, más de 2.000 artistas e intelectuales firmaron un manifiesto contra la censura del poder Ejecutivo brasileño. Piden a los Organismos de Derechos Humanos y a la prensa internacional que atiendan, como se está atentando contra la democracia. El gobierno de Bolsonaro ataca a las minorías, afrobrasileros, indígenas, comunidad LGBTBIQ y corta drásticamente los presupuestos.

Caetano Veloso y Daniela Mercury, realizaron una producción musical con una estética absolutamente por fuera del nacionalismo católico, de dios, patria y familia, y despertaron el descontento del gobierno, parte de la canción dice:

“Que no hay censura para detenerme

Abre la puerta de ese armario
Qué alegría sana, ven a besarme
Carnaval está prohibido
En este país tropical”

Daniela Mercury³²

CHILE

En 1970, presidía Salvador Allende (1908 - 1970), pero tres años más tarde fue destituido. Llegó al gobierno con una coalición, entre comunistas y socialistas. Allende llevó adelante la Reforma Agraria, el manejo del comercio del cobre, la nacionalización de empresas, la suba de salarios y políticas de equidad.

En 1973 comenzó la violenta dictadura de Augusto Pinochet que con la Doctrina de Seguridad Nacional, eliminaron a quienes se pronunciaron a favor de ideologías sociales, con esto querían evitar que sucediera lo que había pasado en Cuba.

Allende permaneció dentro de la Casa de la Moneda, hasta último momento en que fue acribillado, la versión oficial habló de suicidio. La escena fue montada, tal cual hacían los nazis en la época de Hitler para la fotografía. Inmediatamente Pinochet, quien Allende había nombrado comandante en jefe del ejército, cerró el Parlamento, declaró el Estado de Sitio, arrasó poblaciones “callampas”³³, persiguió, y encarceló a miles de militantes y muchos tuvieron que exiliarse. Creó la DINA, policía con poderes ilimitados, y quebró todas las resistencias civiles. La iglesia se opuso a esta dictadura, y organizó un centro para víctimas de la DINA para alojarlas.

El Plan Cóndor, quedó implementado en Santiago de Chile en 1975. En ese momento, comenzaron las privatizaciones, los recortes en la seguridad social, se proscribieron los partidos políticos, cancelaron las actividades democráticas como sindicatos, asambleas y medios de difusión. El desempleo creció a un 25% de la población, y la economía liberal rompió el mercado interno.

Las denuncias internacionales se acrecentaron y comenzaron las investigaciones. En 1978 se llamó a una consulta nacional, el resultado, tal vez fraudulento fue en favor del régimen. En 1978 levantaron el Estado de sitio, pero siguió vigente el Estado de restricción. En 1980 se llevó adelante un plebiscito³⁴ para realizar cambios en la Constitución. En ese momento la dictadura tenía más de 150.000 presos, habían asesinado a más de 15.000 personas. En este nuevo plebiscito el gobierno tuvo que admitir la derrota. Aún estaba prohibido entre otras cosas, juzgar

---

³² Cantante Brasileira, nació en 1965. Es activista de los derechos LGTBIQ.

³³ Asentamientos informales, o tomas de terrenos.

³⁴ Procedimiento jurídico por el cual se vota una ley o un asunto especial para el Estado.

los casos de desapariciones, asesinatos y delitos a los derechos humanos. Más de 40.000 personas fueron víctimas de la dictadura chilena.

En 1998, con una orden emanada por el juez Baltazar Garzón (1951) y por medio de Amnistía Internacional³⁵ se logró encarcelarlo. 17 meses permaneció en Londres pero como Pinochet tenía inmunidad diplomática, la justicia británica en sus tribunales le permitieron la extradición a España. La convención de la tortura dijo que los delitos que agravan la dignidad de las personas son universales y en ese caso deben ser juzgados. En las elecciones del año 2000 ganó el abogado y economista socialista Ricardo Lagos, éste pacta un acuerdo con el gobierno británico y español de extraditar a Pinochet quien había sido un buen aliado de Inglaterra durante la Guerra de Malvinas con Argentina. Margaret Thatcher, lo visitó y agradeció su espionaje y albergue de británicos en suelo chileno durante esa guerra. Tiempo más tarde después de haber argumentado problemas graves de salud y amparándose en *derechos humanitarios*, logró regresar a Chile. Y aunque había perdido sus fueros fue sobreesido por demencia senil.

El lugar del arte en Chile, no escapó a la represión y la censura sobre las ideologías, fue avasallante. Artistas como Pablo Neruda muerto a días del golpe; el músico Víctor Jara secuestrado, torturado y asesinado; o Isabel Allende que se exilió en Venezuela. Entre muchos otros.

José Balmes

1927 España - 2016 Chile

Tuya es la tierra, pueblo

Sin título

Llegó a Chile con sus padres en 1939 como Refugiado de la España de Franco, previamente habían pasado un tiempo en Francia, a la que regresó más tarde. Desde muy joven comenzó a pintar, así nació su compromiso social y su militancia. Su familia se traslada a Chile en un barco, con la ayuda del poeta Pablo Neruda. Años después, como el poeta, forma parte del partido comunista. En 1965, realiza la serie Santo Domingo, donde por la ocupación de Estados Unidos mueren 400 habitantes de República Dominicana. Creó la GEP, Grupo de Estudiantes Plásticos, preocupado por lo anacrónico que estaba quedando el arte chileno en función de lo que sucedía en el mundo. Crea posteriormente los grupos de discusión sobre el arte abstracto, conceptual, Rectángulo y Signos, con el cual viajó a Europa. Al regreso estaba disconforme con su propia producción, y trabajó sobre la violencia de su tiempo. Fue Director de la Escuela de Bellas Artes y Decano de la Facultad

---

³⁵ Es una organización que trabaja a nivel mundial en favor de los Derechos humanos.

de Artes, tenía buena vinculación con la educación en el gobierno de Allende. En esa época crean el Museo de Arte moderno.

En 1973 con el Golpe de Estado, el artista se exilia nuevamente, y sigue denunciando las atrocidades que sufría el pueblo chileno, trabajando por la conciencia internacional.

Balmes regresa con su familia a Chile, cuando lo invitan a ser director de la Universidad, totalmente intervenida por los militares, entonces regresa con ayuda de la UNESCO, para su protección. Testigo de su tiempo, denunció la violencia, la fragmentación y la injusticia.

Julio Escámez Carrasco

(1925 Chile, 2015 Costa Rica)

Principio y fin, 1972

Detalle de El gran vendaval, 1996

Escámez se exilió en Costa Rica, en 1973, su mural “Principio y fin” que había sido inaugurado en la Presidencia de Allende, fue pintado encima por los militares y luego picaron el mural, fue imposible restaurarlo.

En Costa Rica ejerció como docente en la Escuela de Artes Plásticas, hoy Universidad de Arte y Comunicación. El artista destacó la importancia del contenido, ese relámpago que describe, la inspiración que lo encandila todo, su producción es humanista, social, los conflictos del cambio de la historia son puro devenir. Sus obras fueron donadas a la Universidad de Arte y Comunicación.

Carlos Leppes

1952 – 2015

El perchero - 1975

Este artista tenía un importante carácter conceptual y militante.

Con una poética, y denuncia política

Roberto Matta

1911 Chile - 2002 Italia

La tierra es un hombre – 1942

En movimiento

Matta se recibió de arquitecto en 1935, trabajó con los arquitectos Le Corbusier (1887 - 1965) en París y Walter Gropius (1883 - 1969) en Londres. Conoció a Gordon Onslow Ford, pintor surrealista de la década del 30 y ahí comenzó a dedicarse a la pintura. En 1938 se radica en EEUU, vinculado con todo el mundo artístico. En los años 50 comienza a interesarse por la obra de contenido político, después de la Revolución cubana en 1959. Luego se pronunció a favor del gobierno de Salvador Allende. Si bien no se radicó en Chile, viajó muchas veces, en la UNCTAD se encuentra uno de los murales más grandes realizados por el artista, llamado “La lumière del L'Honni”, un óleo de 3 x 10,6 metros. En 1971 pintó un mural en colaboración con la Brigada Ramona Parra.

Santos Chávez Alister Carinao

1934 – 2001

Sin título – Xilografía

Un hombre en la playa
Xilografía (1968)

Grabador de origen mapuche, le interesó trabajar sobre su universo simbólico. Asistió al taller del maestro Nemesio Antúnez (1918 - 1993). Fundó el Taller 99, e innovó el concepto del grabado, en 1973 con el Golpe de Estado, se exilió en España. Santos Chávez trabajó sus matrices de madera, litografías, xilografías, aguatinas, murales, dibujos y acuarelas.

Pedro Lemebel y Francisco Casas Silva - El colectivo “Las yeguas de la dictadura”

Surge en las escenas de avanzada, solapadas en los reclamos sociales, hacían visibles las denuncias, sus acciones datan de 1988 a 1997 al final de la dictadura, en el momento de la transición.

Pedro Mardones Lemebel
(1952 - 2015)

Francisco Casas Silva
(1959)

Las dos Fridas / 1989

Lemebel y Casas, hicieron performances irruptivas, desde la visibilización de la homosexualidad, conmocionando el escenario de la dictadura.

Brigada “Ramona Parra”

La brigada “Ramona Parra” nació en 1969, lleva ese nombre por la militante asesinada en la masacre de la Plaza Bulnes³⁶, se organizó con el apoyo del escritor Pablo Neruda y el partido comunista. Realizaban murales, se conservan algunas en el CUT, Centro Unidad de Trabajadores. Muchas de ellas fueron tapadas en la dictadura de Pinochet, y restauradas posteriormente. Uno de sus creadores, Alejandro “Mono” González³⁷, en 2010 organizó el “Museo a cielo abierto”, en uno de los barrios, hay más de 40 murales que embellecen las calles, con una mirada popular, donde entienden que se crean las bases culturales del territorio: en la calle se construye la identidad. Siguen trabajando aún hoy, por la integración de los pueblos latinoamericanos en colaboración con movimientos sociales, apoyando diferentes causas, en distintos países. El artista Patricio “Pato” Madera, define a los integrantes como artistas políticos.

Brigada Ramona Parra. Arte de la resistencia

La Brigada y distintos artistas se pronunciaron contra el gobierno de Sebastián Piñera. Desde el mes de octubre de 2019, con la suba de las tarifas del metro, comenzaron las protestas, manifestaciones y la represión. La cantante Mon Laferte (1983) también se pronunció en contra del gobierno en febrero de este año, con lo que recibió denuncias por apología de la violencia y alterar el orden. El actor Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar, en respuesta a la negativa de que la gente ingresara con carteles, realizó los propios en su espectáculo e hizo una imitación del presidente Piñera, que le valió denuncias por incitar a la violencia y apología del terrorismo.

Chile decretó toque de queda desde el mes de abril de 2020, con más de 2.000 militares en las calles

URUGUAY

En 1973, el presidente Juan María Bordaberry (1928 - 2011), pactó con las fuerzas armadas, para disolver el Congreso Nacional, y comenzaron los exilios, se privaron los derechos humanos y sucedieron cantidad de secuestros y torturas.

---

³⁶ Sucedió en 1946, una manifestación social fue reprimida por carabineros. Ramona Parra se convirtió en icono de la lucha trabajadora desde entonces.

³⁷ Nació en Chile en 1947.

Los partidos políticos eran el Partido Colorado y el Partido Blanco, pero apareció en la escena política, el Movimiento de Liberación Tupamaros, que impulsaba la lucha armada. Llevaron sus acciones con asaltos y secuestros para autofinanciarse. Nixon gobernó en EEUU hasta 1974. En Buenos Aires en 1976, secuestraron al sindicalista Gerardo Gatti, y lo llevaron al centro clandestino Automotores Orletti. Se había instaurado el Plan Cóndor, para exterminar los focos revolucionarios. También querían matar a Sendic, líder de los tupamaros, quienes habían secuestrado a Mitrione, un agente de la CIA, que formó a la policía uruguaya, experto en torturas. La intención era intercambiarlo para que liberen a los presos políticos, pero no aceptaron y Sendic apareció muerto en un auto. En 1972 Pacheco Areco, fue el presidente de Uruguay que comenzó a reprimir a la guerrilla. Luego Bordaberry asume en 1973. El clima era de mucha tensión, cerró el Parlamento, y proscribió los partidos políticos. Fue el primer dictador. La central obrera y el Frente amplio eran sus opositores.

En 1973 realizaron la primera huelga general, con una feroz represión. El régimen impuso el terrorismo de Estado, torturas, robos de bebés, violaciones, asesinatos. Uno de los dirigentes tupamaros que estuvieron presos toda la dictadura, fue José Mujica (1935)³⁸.

El escritor Onetti fue censurado. Cerraron la prensa independiente, se intervino la Universidad. Con los gobiernos del Plan Cóndor, hubo 160 asesinados, de los cuales 125 fueron muertos en Argentina. En 1980 aparece un candidato único, se plantea un plebiscito, en la que gana en votación popular el NO. Así comienza la transición de la democracia. En 1983 se hizo El Obelisco, un río de libertad convocó a miles de personas pidiendo el final de la dictadura. Un nuevo paro general, dio lugar al llamado de elecciones, y ganó Julio María Sanguinetti (1936) por el partido Colorado. Este dio la amnistía para los presos políticos, repatrió exiliados, pero promovió la ley de caducidad, dejando impunes las violaciones a los derechos humanos.

El 20 de mayo de 2020 se realizó en el marco de pandemia, la Marcha del Silencio, convocando a participar de manera virtual, por la memoria, la verdad y la justicia.

Intervención en el espacio público / Foto Diego Battiste

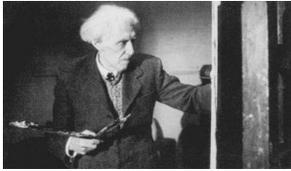
Luis Lacalle Pou es quien preside actualmente, por el Partido Nacional conocido también como Partido Blanco, de ideología centro derecha.

La Escuela Nacional de Bellas Artes permaneció cerrada durante los 12 años que duró la dictadura, al igual que el Museo Joaquín Torres García, hasta que en el regreso de la democracia, se reabrió por la Fundación Torres García.

Torres García

---

³⁸ Nació en 1935, fue presidente de Uruguay 2010 – 2015.

(1878 – 1949)

La emigración, 1940

América Invertida - 1943

Fue uno de los artistas de vanguardia, constructivista. Le interesaba un arte latinoamericanista, auténtico, sin la mirada en el arte europeo.

Una de las propuestas claras de esto fue su obra “América invertida”, donde su intención era poner el acento en que el norte de América latina sea su propio territorio. Invertir la mirada para significar simbólicamente mejor la pertenencia de sus habitantes.

José Gurvich

(1927 Jordania – 1974 EEUU)

Fragmento Homenaje al Kibbu,
1966

Janucá (fiesta judía, fin de las persecuciones)
1966 - Óleo sobre madera/ 120 x 160 cm.

Nació en Jordania, en 1932 tuvo que exiliarse con su familia, por ser víctima del régimen nazi. Fue alumno del taller de Torres García. Pintor, ceramista y artesano, se decía un trabajador del arte. Luego se trasladó a Estados Unidos, años antes del Golpe y en un clima de tensión, muere tres años después. En Uruguay funciona su fundación.

En plena pandemia el gobierno de derecha pretende someter al pueblo a nuevos tarifazos y atropellos sobre los derechos humanos. Me pareció muy gráfica la expresión de Radio JGM, de Chile, refiriéndose al regreso de la derecha, dijo “Volvió la murga” es la expresión de lo emergente, de la necesidad popular. La presentación del 2020, de la Murga uruguaya Falta y Resto decía:

“América latina en la desolación. Se oye el grito del indio desde el Ecuador. El neoliberalismo ordena represión, De la selva a Los Andes gobierna el terror. De sentir en la panza el azote. De los niños con hambre en la noche. Frente al filo del tiempo el presente es cantar... Y crear... Futuro”.

ARGENTINA

24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón era la presidenta en Argentina, ese día salió de la Casa de Gobierno en helicóptero, sin saber que estaba detenida. Antes, en 1973 era la vicepresidenta de Juan Domingo Perón, líder del justicialismo, en 1974 cuando él muere ella

asume su cargo. Anteriormente los gobiernos eran dictaduras, el Golpe de Estado de Onganía en 1966 a 1970, hasta que asume Héctor Cámpora, luego Juan Domingo Perón. La situación empeoraba, y Argentina estaba rodeada de dictaduras. En 1975 Isabel firmó el decreto del aniquilamiento de la subversión, llamado Operativo Independencia. Entonces en la selva tucumana, atacaron al Ejército revolucionario del pueblo, ERP, demostrando lo que luego implementarían de modo sistemático. Más tarde llaman a elecciones para aquietar la tensión política y social. Los militares cada vez tenían mayor injerencia en las decisiones del Estado, y el General Videla declara que las armas devolverían el orden.

Con esto comenzó el período de Reorganización Nacional, y asumió Jorge Rafael Videla. Por medio del terror instalaron nuevos órdenes sociales y económicos. Argentina también pertenecía al Plan Cóndor siendo Estados Unidos quien dirigía los órdenes. Su ministro de economía fue José Martínez de Hoz que quitó los controles de la actividad financiera ligado al poder internacional, abriendo la importación, y así la deuda externa se quintuplicó.

En Argentina existieron centros clandestinos de detención, llegaron a existir 600 centros, la policía irrumpía en el domicilio de las víctimas, secuestraban, torturaban.

Las víctimas eran torturadas, violadas, a las embarazadas les robaban sus hijos, los mataban, en algunos casos en los vuelos de la muerte, tirándolos desde aviones al mar. El terror debía expandirse por la sociedad, para evitar nuevos focos de insurrección y la iglesia justificaba el accionar de las fuerzas armadas. El Mundial de Fútbol de 1978 mostraba un país en orden, con el slogan "Los argentinos somos derechos y humanos", los medios de comunicación se volvieron funcionales a la propaganda de este Régimen.

En una conferencia de prensa le preguntaron a Videla por los desaparecidos, y respondió:

"Es una incógnita, es un desaparecido,
no tiene entidad, no está, es un desaparecido"

Las madres de los detenidos comenzaron a reunirse, se reconocían con un pañal blanco en la cabeza, ellas marchaban en ronda, porque las reuniones en la vía pública estaban prohibidas. Las madres de Plaza de Mayo, fueron y son símbolo de resistencia en todo el mundo.

En 1981 Videla renunció, entonces asume Viola, y luego Galtieri. La crisis económica era imposible de solucionar. La dictadura decidió una estrategia, enfrentar al poder británico, desembarcando en las Islas Malvinas en 1982. Margaret Thatcher, ministra británica, mandó sus tropas e iniciaron la guerra. Murieron 650 soldados, más de 1000 heridos, en una guerra innecesaria. Antes de las elecciones, Galtieri firma una Ley de autoamnistía. Y llevaron a cabo la destrucción de documentos para que no se pudiesen comprobar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en territorio de las islas, por los militares argentinos.

En 1983, asume Raúl Alfonsín después de 10 años sin elecciones, derogó la ley de amnistía y comenzaron los juicios a las Juntas.

En 1968, se organizó el primer Encuentro Nacional de Arte de vanguardia, del que surge Tucumán Arde. Este encuentro de trabajadores, estudiantes, artistas y sindicalistas cuestionaba al sistema en su conjunto. Un planteo interdisciplinario, colectivo, que quería romper las barreras que ponía la sociedad burguesa al arte. Se exponen fotografías, afiches, películas. Ocurren en esa época varios acontecimientos políticos, como la invasión a Santo Domingo, la Guerra de Vietnam, el asesinato del Che Guevara. Se articulan las artes y la política, en un espacio que no fuese una galería, cambiando el lugar de exposición. Querían llegar al público, el arte experimental, cambia de lugar la obra como objeto de consumo. Graciela Carnevale, León Ferrari, Roberto Jacoby, Norberto Puzolo, Noemí Escandel, Margarita Paksa, fueron algunos de esos artistas.

El Instituto Di Tella también hizo “acciones”: Experiencia 68, fue una obra de Roberto Plate, que montó dos supuestos baños, sin los artefactos. Allí escribieron graffitis interviniendo el espacio, algunas frases contra Onganía, el dictador de turno. La muestra no se censuró, sí los baños, que formaron parte de la exposición: los baños censurados.

El director del Di Tella era Romero Brest, en una conferencia de prensa irrumpe una obra colectiva: El grupo Tucumán Arde, con cierta violencia en un simulacro de atentado. “El arte no es decoración, es acción, mejora de clases”. Querían representar el lugar más pobre, en ese momento Tucumán, donde habían cerrado 20 ingenios azucareros. El arte debía mostrar el conflicto social, con una obra de contrainformación, ya que la prensa no informaba nada.

Luego de la disolución del Instituto Di Tella, surgió el Grupo de los trece, que funcionaba en el CayC, Centro de Arte e Investigación. Estaba dirigido por Jorge Glusberg³⁹, sus integrantes Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Jorge González Mir, Leopoldo Maler, Vicente Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Juan Carlos Romero, Julio Teich y Horacio Zabala, forman parte del grupo, en un período más largo seguirán presentes Jacques Bedel, Luis Bénédict, Victor Grippo, Alfredo Portillos y Clorindo Testa. Fueron los exponentes del arte conceptual en Argentina. Mostraron una estética de arte y política, la preocupación por los cambios tecnológicos, y hablar de identidad latinoamericana. Realizaron acciones, denuncias y actos, que fueron reveladores de la violencia, de los asesinatos, y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el país. En 1972 presentaron en la Plaza Roberlo Arlt⁴⁰, ubicada en Buenos Aires, la muestra “Arte e ideología”, con la intención de sacar el arte a la calle, dialogando con la gente, y llevarlo al espacio popular de la plaza. Exaltaron con sus obras colectivas una estética de la violencia, por ejemplo la que aludía a la masacre de Trelew⁴¹, en un pozo al que se bajaba por una escalera, lo empapelaron con fotografías de campos de concentración nazi, la llamaron “La realidad subterránea”. En el exterior 16 cruces blancas referenciaron los asesinatos. Otra de las propuestas fueron 300 metros de cinta negra que envolvía la plaza, enlutándola. “El juego lúgubre” de Juan Carlos Romero, era una soga como una horca, y pretendía al exponerlo disminuir la violencia del agresor; otra de sus obras era un globo inflado, que tenía una frase en lunfardo, que decía “el represor golpea al

---

³⁹ Crítico, curador y promotor de arte. Escritor argentino (1932 - 2012).

⁴⁰ Escritor argentino, (1900 - 1948).

⁴¹ En 1972 la dictadura militar mató a 16 integrantes de movimientos armados peronistas y de izquierda.

detenido”. O los ataúdes como “monumentos a los prisioneros”. La policía arrasó con todo lo que estaba en la plaza, la muestra fue clausurada, la censura los perseguía. El grupo siguió trabajando durante 20 años aproximadamente, la última muestra en conjunto fue en 1992 en la Bienal de San Pablo conmemorando el Premio Itamaratí que recibieron allí mismo en los 70.

Carlos Alonso

Carlos Alonso
(1929, Mendoza)

Con los pies en la tierra

Con los pies en la tierra / detalle

Serie Manos Anónimas

Serie Manos anónimas
(2019)

Este artista, se exilió en Roma, Italia. Su importante obra “Con los pies en la tierra”, hablaba del secuestro de su hija desaparecida Paloma.

Tres exponentes de obras comprometidas.

Juan Pablo Renzi (1940-1992)

Juan Carlos Distéfano (1933)

Ignacio Carpani (1930-1997)

Mantel / 1978

El artista se autoexilia en el interior de su casa. Trabaja sus interiores, cargados de angustia.

El mudo / 1973

El arte debe ser abierto, es necesario que el espectador vea otra cosa, no solo lo que el artista hace.

Serie Los desaparecidos

El artista de la denuncia, de las calles, del arte social.

Argentina está presidida desde diciembre de 2019 por Alberto Fernández⁴², llegó al gobierno por una coalición democrática, “Frente de Todos”, su vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner⁴³, ganándole a la derecha que presidió Mauricio Macri⁴⁴.

Así como en otros momentos de la historia, en que Argentina estuvo rodeada por países con regímenes de dictaduras, nuevamente hoy la rodean dictaduras y gobiernos de derecha.

La escritora, periodista y docente Gabriela Cabezón Cámara⁴⁵, reflexiona que se estaba logrando mucho con los movimientos sociales en Latinoamérica, y los detuvo la cuarentena, el impacto post cuarentena será aún mayor, ya que la desigualdad planteada en términos capitalistas será más dispar, la igualdad es una palabra que no tiene ningún lugar en este contexto. La producción incesante, propuesta por los mercados era absolutamente antinatural, el capitalismo conforma un futuro de muerte, y para no ir hacia el abismo, es necesario configurar algo nuevo.

⁴² Abogado, Profesor y político. Nació en Buenos Aires en 1969.

⁴³ Abogada y Política. Nació en 1953 en la ciudad de La Plata. Fue presidente en 2007 a 2015.

⁴⁴ Nació en 1959. Ingeniero y político. Fue presidente argentino en 2015 a 2019.

⁴⁵ Nació en 1969.

B. EDUCACIÓN / La desmotivación

“Libres son los que crean, no copian,
y libres son quienes piensan, no obedecen.
Enseñar es enseñar a dudar”

Eduardo Galeano

Imprescindible es Galeano para mí, como la educación para todos. Tenemos que trabajar en favorecer la estimulación, bucear en aquello que motive a aprender algo nuevo.

Al indagar mi producción artística, encontré que quería elaborar cosas para el mundo infantil, y que, lo que había en el mercado molestaba mis convicciones. Considero peligroso que aquello que es muy didáctico, pueda venir acompañado de un discurso moralizante, para que luego esos chicos sean obedientes. Por ejemplo, la literatura infantil, por décadas respondió a la construcción de arquetipos, y creo que por suerte hoy, tenemos nuevas propuestas. Posiblemente esta inquietud apareció más categóricamente con mi maternidad, ya que es responsabilidad pensar en un universo nuevo, buscando las mejores opciones.

¿Cómo hacemos para que esos niños sean libres en sus pensamientos y elecciones?Cuál es el verdadero sentido de la pregunta “¿qué vas a ser cuando seas grande?”, cuando lo más interesante de la pregunta es poder trabajar sobre los propios deseos.

Como dijo Paulo Freire⁴⁶, la educación no debe olvidar nunca a la persona. “La pedagogía del oprimido” debe ser pensada con él y no por él, Freire poseía una mirada humanista y liberadora. Además, se debe proyectar también por fuera de los espacios educativos, como instrumento dentro de una sociedad, que va a generar mejores condiciones como seres sociales.

---

⁴⁶ 1921-1997. Brasileño. En 1964 dictadura en su país se traslada a Chile. En 1970 se traslada a Suiza.

En una disertación del 2018, Darío Sztajnszrajber⁴⁷ planteó que es necesario tomar distancia de la institución, ese espacio del aula que no seduce al alumnado, animarnos a poder abordar la complejidad de la educación, por ejemplo en relación a la vocación, y a la falta de libertad de elección, también en relación al género. El programa ESI, Educación Sexual Integral sigue trabajando con muchísimos opositores, por ejemplo los grupos de familias católicas, disienten que se hable con los hijos sobre la Campaña Nacional del Derecho al aborto, seguro, legal y gratuito, es la postura antagónica, y desde una posición de rivalidad es casi imposible que sea constructiva. En la serie Poco Ortodoxa⁴⁸ basada en el libro de igual nombre de Deborah Feldan, donde narra su propia historia, sobre su familia en New York. Podemos ver el anquilosamiento cultural, la falta de individualidad de las personas y de las mujeres en particular. Se puede anhelar a trabajar la educación con la posibilidad de cambiar y repensar el deseo.

Podemos retomar el tema de seres sociales, por ejemplo, en este momento nuestro sistema de socialización se encuentra quebrado por una pandemia que nos aísla, puntualmente del contacto físico, el contacto lo realizamos de otra manera, y sería de gran utilidad poder aprovecharlo, la educación no tenía esta posibilidad prevista. En este momento cambió la sociedad, en el concepto del respeto por el otro. Durante la pandemia también se ha generado una inquietud que tiene que ver con ese gran ojo orwelliano⁴⁹ que nos vigila a todos, la pandemia lo hace visible, pero es algo que la precede, venimos conviviendo desde hace tiempo con la exposición permanente de nuestras vidas en las redes sociales. El autoaislamiento es anterior: con nuestros teléfonos celulares en línea permanentemente, perdiéndonos la charla con el que teníamos enfrente, intercambiado por el amigo remoto.

En algunas universidades hay carteles que dicen “levanta la mirada”, para despegarlos de los dispositivos móviles. Los buscadores se adelantan a los objetos que vamos a comprar, porque nuestro celular se convirtió en un gran auxiliar del sistema. Pero la pandemia ha problematizado varias cosas, en relación a lo educativo nos ha forzado a virtualizarlo todo, los tiempos detenidos de docentes sin capacitación tecnológica se encuentran al borde del colapso, porque es tal el stress por la ignorancia tecnológica que desbordan los pedidos de licencias, ya que previo a esto se completaban las planillas de temas a mano. Se evidencia entonces el analfabetismo digital de docentes y algunos alumnos.

Mi experiencia va teniendo sus indicadores, hace más de un año comencé a trabajar en el plan FINES, que permite a personas adultas terminar la escuela secundaria, la sorpresa fue grata e infinita en función de la recepción, compromiso e interés. Mi recorrido académico me permite dar entre otras, la materia Informática. Me indican las comisiones, la hoja de ruta con instituciones, horarios y me dicen casi al pasar, *informática sin computadoras*. Divertido pensarse como una

---

⁴⁷ 1968, filósofo, ensayista, docente argentino.

⁴⁸ Serie que habla de las familias ortodoxas judías. El lugar de las mujeres.

⁴⁹ 1984 novela de George Orwell, que habla sobre la vigilancia masiva.

tenista sin raqueta, o una bioquímica sin laboratorio. Había que buscar opciones creativas, la más concreta fue trabajar con los celulares, la mayoría tiene uno, aunque complejo, pudimos avanzar. Logré que supieran que sus teléfonos tienen otras funciones, además del whatsapp. Realicé juegos y competencias, al mundo adulto en un principio le cuesta jugar, y ligar la enseñanza con la risa genera un vínculo diferente del alumno con el docente, ganas de regresar a ese espacio, poder asociar ese momento grato con el aprendizaje, volver a pasar por la escuela también tiene que ver con anclar nuestros recuerdos con otr@s.

La universidad privada fue el contraste absoluto, toda la tecnología de Apple⁵⁰, las estructuras edilicias resplandecientes, el estudiante posee una indiferencia patológica, todo debe estar resuelto, con la cuota de la universidad al día es suficiente, la universidad como empresa, al contratar docentes exigen mantener el cupo, los clientes; hay que ser “flexible y creativo”.

Con alumnos de enseñanza media, tercer año, por ejemplo chicos de 14 a 15 años es mucho más complejo. Se supone que la práctica educativa debe seguir reproduciéndose aunque sea en una estructura que ya está rota; cómo reinventarse para que los 25 adolescentes, con un des crédito absoluto, piensen que algo vaya a interesarles, ¿cómo hacer aparecer la singularidad de cada uno? El aprendizaje es conflictivo si sucede, porque genera una confrontación con aquello que creíamos saber.

Noam Chomsky⁵¹, plantea que es un momento de trabajar creativamente y eso implica hacerlo en forma interdisciplinaria, no esperar que algo ocurra, sino darle al niño elementos creativos para lograr la comprensión de este mundo. Tan chocante es el coronavirus, cómo lo que atenta contra las democracias del mundo; Cuba ayuda a Europa y Alemania no lo hace con Grecia, todos desprecian al amo, pero no quieren salirse de su juego que es pertenecer al sistema. Los gobiernos neoliberales siguen pretendiendo cuidar sus economías aún ante el riesgo comprobado de morir frente a un enemigo invisible, en plena lucha frente a la pandemia los médicos forman las primeras filas, todo ese lenguaje de crónicas de guerra también reproduce un tipo de discurso que por supuesto tenemos que volver a pensar, ¿quiénes lo construyeron? Inculcar el miedo a lo largo de la historia ha sido de lo más efectivo, pero no solo como un discurso amenazante, sino como la respuesta concreta y aberrante de una persona afrodescendiente muerta bajo la rodilla de un policía⁵². Tenemos que leer estos discursos, estar despiertos a un pensamiento crítico, es responsabilidad fundamental de la educación que se imparte en nuestras instituciones.

Las salas de exposición presentan un sinfín de actividades educativas, se pueden tomar clases, seminarios, participar en charlas, hay cientos de museos dando un enorme abanico de posibilidades para hacer on line. Pero las salas están vacías, la obra expuesta no se abre a nadie, *decoran* un espacio interior que nadie respira. La visita es virtual y la experiencia estética es otra, si

---

⁵⁰ Empresa estadounidense que produce equipos electrónicos.

⁵¹ Nació en Estados Unidos, 1928. Lingüista, filósofo y politólogo.

⁵² George Floyd, afroamericano asesinado el 25 de mayo en Minneapolis.

es posible quisiera realmente saltar sobre lo que es mejor o peor, no es cierto que todo pasado fue mejor, siempre el presente se construye de historia y aún en este angustiante desconcierto, pensar en las nuevas modalidades que el arte se anime a proponer, será su nuevo trayecto.

C. SALUD / Pandemia

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social”
Definición dada por la OMS, Organización Mundial de la salud

El arte siempre ha estado vinculado con la ciencia, ambas son necesarias, el artista necesita conocer los nuevos avances tecnológicos y hacer su aporte. La ciencia, que se liga con el arte desde su más incipiente materialidad: una pieza de arcilla, sabemos que necesitamos secarla, cocerla, elementos que también son del área científica, entonces la ciencia se entiende como herramienta del arte. Las obras de Leonardo Da Vinci que estudian la anatomía del cuerpo, demuestran como el lenguaje del dibujo le pone palabras al cuerpo y puede hablar de su belleza y su vulnerabilidad.

El coronavirus nos vuelve a hacer visible lo evidente, la vida tiene mucho de incertidumbre, y la certeza es la muerte.

Carlos Alonso, 1984

“Dibujar es romper el miedo y el silencio”
Carlos Alonso

El arte y la salud se vinculan en un espacio que aporta bienestar, en el hacer o en el disfrutar de la experiencia artística, en la contemplación, en la música, etc.

La OMS pidió recientemente incluir programas culturales y artísticos en los sistemas sanitarios, analizando sus beneficios físicos y psicológicos, entendiendo que disminuye la ansiedad, el dolor y la angustia.

Es saludable encontrar un equilibrio entre el hacer creativo y un modo de vivir mejor en relación a nuestro entorno. Las actividades que se han realizado para mejorar aspectos sociales, políticos y económicos son conocidas desde hace años, según las políticas vigentes, ya que sus propuestas cambian significativamente de acuerdo a los intereses de los partidos que representen.

El deterioro en la cultura en la época de la dictadura, que desarrollé anteriormente. El deterioro de la libertad y el miedo como medio coercitivo, miedo de morir, miedo a ser violentado, miedo al sufrimiento, es algo alienante, lo vimos en la obra de Renzi, que se autoexilió en su casa y quedó absolutamente tomado por el miedo, pero gracias a su arte pudo no enloquecer. O como decía el artista chileno Julio Escámez, sobre el exilio, o sobre el terror sufrido en primera persona por sus compañeros, “genera un trauma para siempre”. El arte es un lenguaje, con sus códigos particulares permite comunicar, hacerse preguntas, elaborar metáforas, imaginar aquello que no es, romper los lugares conocidos y crear nuevos.

“El arte se define como una práctica simbólica orientada a tratar el exceso ingobernable de lo real”.
*Jacques Lacan*⁵³

En estos momentos de pandemia, las ofertas en relación al arte han crecido de manera exponencial, y es difícil catalogar, no me interesa aquí marcarlo como bueno o malo, sí como un fenómeno de sublimación, como una necesidad catártica ante el desconcierto, ante las no palabras que provoca estar frente a una pandemia, el hacer creativo encuentra un lugar para elaborar de otro modo las ideas.

Los museos publicitan sus visitas virtuales. Invitan a salas de conferencias, seminarios, talleres de dibujo, pintura. La virtualidad nos hace creer que existe un modo de comunicación, pero solo estamos experimentando diferentes sistemas de comunicación. Las entrevistas a artistas en vivo, el entrar en la intimidad de sus hogares, los músicos abren las puertas de sus casas para encontrar público detrás de la pantalla. La pandemia nos arrastra hacia otros problemas como el hambre. ¿El arte podrá decir algo que conmueva a la ciencia?, ¿o algo que conmueva políticamente? Que favorezca las acciones de los poderosos en favor de las personas, o como dice Rita Segato⁵⁴, hay una gran disputa sobre las narrativas, quién o quiénes se apoderarán de la narrativa para hablar sobre esto, seguiremos pensando que tenemos la tierra, que somos los dueños, los grandes acumuladores. Y esto nos muestra que la vida nuevamente no está bajo control, de nadie. La historia es un recorrido en movimiento siempre, lo imprevisto, lo incontrolable de la naturaleza vuelve a aparecer y nos interpela.

---

⁵³ Psicoanalista francés (1901 - 1981).

⁵⁴ Antropóloga y escritora argentina (1951).

El Ministerio de Salud Argentino, recuperado, porque en la etapa macrista lo habían convertido en una Secretaría de salud, junto al Ministerio de Cultura planteó una campaña de cuidado frente al coronavirus, convocando dibujantes para poder llegar a la comunidad. Quino⁵⁵, Meiji, Lunik, Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, REP, Daniel Santoro y Olivetti.

Cuidarte es Cuidarnos: 10 cuidados ilustrados contra el coronavirus”, una acción de concientización en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Ante un problema global cuidarte es cuidarnos

CAPITULO 2. Las luchas antimperialistas. Experiencias en la historia reciente y su geografía.

“Es mejor morir de pie
que vivir toda la vida arrodillado.”
Zapata, caudillo revolucionario mexicano

La temática ha sido abordada en muchísimos textos y mi interés, es plantear como las ideologías pueden construir las identidades de la cultura y sus pueblos.

Las luchas antimperialistas nos han dado la posibilidad de que nos reconozcamos como latinoamericanos y que nos rebelamos contra la aculturación, que continuemos emancipándonos, sublevándonos contra la desigualdad social. María Galindo, activista boliviana dice que para “descolonizar hay que despatriarcalizar” y que la omisión de esto nos deja sin posibilidad de subvertir nuestras posiciones sobre las culturas dominantes. Tenemos que explorar el lugar de las mujeres, el disciplinamiento y la sumisión con la que hemos respondido, las mujeres seguimos siendo la raíz patriarcal de toda discriminación y racismo. No podemos quedarnos impávidos frente al racismo, no podemos ser indiferentes a ningún tipo de sometimiento, es importante que no lo naturalicemos. Tenemos que entrar en el lugar de la sospecha, de la duda, para cuestionar las identidades que nos han dejado construídas como válidas y seguir accionando para poder redefinirlas.

LOS MURALISTAS / México, Cuba y Chile

México

Para comprender la importancia del muralismo mexicano tenemos que contextualizar: la Revolución mexicana fue indígena y campesina, los pueblos originarios que habían pasado por la masacre española estaban siendo sometidos por los terratenientes mexicanos y norteamericanos. Después de años de luchas impiadosas, revueltas, y muertes, México se distancia de Estados

---

⁵⁵ Joaquín Salvador Lavado Tejón, Nace en Mendoza en 1932. Se exilia en 1976 con El Golpe de Estado en Milán, regresa con la democracia.

Unidos, comenzando a definirse de una manera autónoma. En 1910 con el derrocamiento de Porfirio Díaz, después de 34 años de poder, un dictador sumamente violento, el porfiriato tenía como slogan “Paz y progreso”, dirigido nada más que a los poderosos. Los opositores al porfiriato, pedían “Tierra y Libertad”, querían cambiar el régimen de propiedad de la tierra. Francisco Madero, un empresario y político fue quien se levantó en armas contra Porfirio Díaz y asumió el poder. Estaba más ligado a los intereses de la clase alta y el descontento continuaba. La contrarrevolución la da Victoriano Huerta que derrocó a Madero. Para ese entonces ya habían surgido dos líderes mexicanos, Francisco Zapata y Pancho Villa, que se opusieron al opresor y afirmaron su libertad. El levantamiento fue multitudinario. Crearon juntas revolucionarias y las tierras de los terratenientes fueron ocupadas. Se sancionaron nuevas leyes agrarias, la propiedad privada para el capitalismo es inalienable, así que ésta es la construcción del pensamiento latinoamericano, que se evidencia en la praxis, por eso la tierra para el zapatismo es del campesino. Los hacendados organizaron guardias armadas y comenzó una guerra civil, en 1919 Zapata murió asesinado y en 1923 también asesinan a Pancho Villa. Estas muertes provocaron un declive en el espíritu revolucionario.

José Vasconcelos, abogado, escritor, humanista y funcionario público fue el primer titular de la Secretaria de Educación Pública. Comisionó a diferentes artistas para intervenir los edificios y espacios públicos de la ciudad. El muralismo es un movimiento artístico, social y político. Las imágenes que los artistas plasmaron son las luchas sociales, la revolución, la vida cotidiana, ellos se convirtieron en cronistas de la historia mexicana.

En 1920 Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco dieron comienzo al movimiento muralista mexicano. La propuesta monumental de obras en los muros de edificios públicos rompió la concepción de arte elitista concebida por los mercados del arte, ya que no era coleccionable, les pertenecía a todos. La estética era latinoamericana. Otros muralistas participaron del movimiento, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Fernando Leal y Fermín Revueltas.

Diego María Rivera Barrientos

(1886 – 1957)

La creación – 1922
Anfiteatro Simón Bolívar

Palacio de Cortés
Cuernavaca

Epopéya del hombre americano
1929 – 1935 / 276 m²

De pequeño su padre lo llevó a conocer la realidad de los trabajadores, la pobreza de sus ciudades, el agobio que padecían los mineros, también lo inició en la academia de artes. En 1907 Rivera ganó una beca y viajó a Europa. Y regresó justamente en 1910, con un México totalmente convulsionado. Luego regresó a Europa donde vivió más de 10 años en distintos lugares. Estando en París frecuentaba a Siqueiros, cuando volvió a México organizó el Sindicato de pintores. Más tarde, junto a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, conformaron el movimiento muralista mexicano.

Hay datos de la vida del artista que son importantes de ser contados, no como una sucesión de anécdotas frívolas sino que recrean un clima y acciones reales de Rivera en su época, hablan del compromiso, que aparece plasmado en su obra, en la que reveló su ideología comunista. El

Movimiento de Muralistas Mexicanos destacó la identidad mexicana, el hombre era el protagonista de su destino, plasmaba la preocupación por la vida social y política. Este movimiento era una cruzada de temas nacionalistas, que aportó una visión americanista hacia el mundo, mostró la cultura moderna con sus propias cargas ideológicas y simbólicas.

Tuvo relación con el líder de la Revolución Rusa de 1917 Leon Trosky⁵⁶, que por sus diferencias con Stalin⁵⁷, en 1936 fue desterrado y se asiló en México con la ayuda de Rivera y Frida Khalo⁵⁸ su mujer, que lo alojaron en su “Casa Azul”⁵⁹. Más tarde Trosky sufrió dos atentados, y en 1940 fue asesinado, en un confuso episodio.

Rivera desató muchas controversias en una sociedad muy religiosa, por ejemplo con sus proclamas: “Tierra y Libertad” y “Dios no existe”. Murió en 1957 y fue velado en el Museo Nacional de Bellas Artes.

David Alfaro Siqueiros

(1896 - 1974)

Los elementos, 1922
Escuela Nacional Preparatoria

Marcha de la humanidad, 1971
Poliforum Cultural Siqueiros.

Para comprender la obra de Siqueiros debemos ir a sus inicios, porque hay que entenderlo como militante comunista, preso, exiliado y perseguido. Muy joven participó como soldado de la Revolución mexicana, luego con un grupo de soldados viajaron a España para luchar contra el nazismo, al regresar le quedó el mote de “El coronelazo” porque en su participación le subieron el rango. Hizo una obra con ese nombre, donde se ve un hombre con el brazo extendido, como símbolo de lucha.

Él entendía que la pintura debía estar asociada a la revolución, sino caería en la mediocridad burguesa, el arte debía ser heroico y valiente. Siqueiros participó activamente de los reclamos sociales, pasó tiempos en el exilio y preso, en esos períodos el mayor castigo era no dejarlo pintar absolutamente nada. Dentro del partido comunista se llevó adelante la discusión sobre si había que permitir el asilo político de Trosky, a lo cual Siqueiros se opuso. Su exilio en Chile fue a consecuencia de su participación en el intento fallido de asesinato a Trosky, cuando acribillaron toda la casa. Siqueiros estuvo a cargo de ese operativo, bajo la orden de Stalin, quien consideró a Trosky una amenaza.

La pintura mural propuso un sentimiento de unidad nacional, la construcción de una identidad y de memoria colectiva, integró a la comunidad indígena que había sido discriminada por los sectores dominantes, en el mural se albergaban los deseos de una sociedad libre, en contacto con la gente, su historia y geografía.

---

⁵⁶ (1879 – 1940) Político revolucionario de origen judío.

⁵⁷ (1878 - 1953) Político y dictador de la Unión Soviética.

⁵⁸ (1907 - 1954) Pintora mexicana.

⁵⁹ Actual museo Frida Kahlo, ubicado en la ciudad de México.

La obra “El retrato de la burguesía”, de 1939 - 40, se encuentra en El Sindicato de electricistas de México. Con ella, logró una dinámica, con una crítica feroz hacia la sociedad capitalista. En ella se ve un obrero en lucha que está siendo aplastado, por la empresa deteriorada por los intereses puramente especuladores, un orador con cabeza de loro, parodiando a un demagogo. Siqueiros hace un despliegue de todo su ideario, con un lenguaje plástico muy fuerte.

José Clemente Orozco

(1883 – 1949)

La trinchera, 1926
Escuela Nacional Preparatoria

El Hombre en llamas, 1936
Hospicio Cabañas . Guadalajara . México
Son 27 frescos en total.

“Pintura mural siempre a la vista del pueblo,
Pintura que no se compra ni vende,
Que habla a todo el que pasa, a veces,
Con lenguaje vivo, otras, oscuro,
Que puede parecer rudo, insolente o
Aún insultante, pero que por su autenticidad
Es siempre digno”

José Clemente Orozco

Orozco fue otro de los principales muralistas mexicanos, también realizó litografías. Fue dibujante de varios medios gráficos, donde mostraba su preocupación por el hambre en su país. En 1916 realizó su primera exposición. En 1922 se unió al sindicato de artistas plásticos y firmó el manifiesto junto a Siqueiros y Rivera. En el sindicato podían participar pintores, escultores, soldados, campesinos e intelectuales y el manifiesto expresaba la socialización del arte, el repudio al arte burgués y rechazo al arte de caballete, el arte no debía estar unido a la burguesía, debía servir a la belleza que impulsaba la lucha y los valores de la Revolución. El escritor Octavio Paz⁶⁰ decía que Orozco pintaba “la conquista y sus consecuencias”, en uno de los frescos del Hospicio Cabañas describe la evangelización, la servidumbre y una sociedad lenta, donde la cruz y el pergamino educan, refiere a que abre a un nuevo conocimiento, pero también roba, esclaviza y mata. En el palacio de Gobierno de Guadalajara, Orozco pintó dos obras impactantes en su contenido, “El fantasma de la religión” y “El Carnaval de las ideologías”, también conocido como “El circo político”. Ahí los protagonistas son políticos vestidos de payasos, la esvástica y la cruz, las luchas sociales, la avaricia, y la muerte como consecuencia del sometimiento de uno sobre otro.

Al final de su vida, una artista le ofreció a Orozco tratar de colaborar con la restauración de su trabajo, él no se lo permitió argumentando que esos “rayones” en sus obras, ese descuido le parecía parte de la cultura popular, falta de educación y el no respeto sobre el trabajo del otro. Y eso también lo estaba documentando en su trabajo.

---

⁶⁰ Escritor mexicano (1914 - 1998) Le interesaba el contacto con la obra de arte. Tiene más de 220 trabajos literarios sobre corrientes artísticas.

Cuba

En 1923 se realizó la Junta de Renovación Nacional, donde se formó el Grupo minorista, quienes plantearon la Reforma Universitaria, con Julio Mellá⁶¹, quien después fundó el partido comunista. En el 1º Congreso Nacional de Mujeres, donde se agruparon asociaciones, discutieron sobre la participación de las mujeres en todas las áreas. En 1929 la Sociedad Femenina de Cultura gestionó el primer Museo cubano. En 1930 se gestaron grupos que quisieron enaltecer valores nacionalistas y separarse del arte que provenía de Estados Unidos. En 1937, se realizó el primer proyecto mural, en el Instituto Tecnológico Hermanos Gómez.

Amelia Peláez. Sin título. Detalle Instituto Tecnológico "Hermanos Gómez", La Habana, Cuba, 1937.

Heriberto Portell Vilá Descubrimiento, colonización y primera esclavitud y Piratas, dominación inglesa y segunda esclavitud. 1937

Romero Arciaga. Martí y los niños o La voz del Apóstol. 1937

Estas obras que eran ofensivas para la burguesía, fueron cubiertas. Mucho más adelante con el gobierno de la revolución, lograron restaurar los trabajos.

Las publicaciones en Cuba difundían a los muralistas mexicanos, la Revista "El machete" mostraba la figura de Siqueiros como líder de un movimiento revolucionario. Rivera estuvo en Cuba, con una fuerte presencia en el arte de la isla generándole muchos adeptos. Siqueiros visitó La Habana en 1943 y realizó un mural de 40 m² para una residencia privada, su nombre "*Alegoría de la confraternidad e igualdad de las razas blanca y negra...*" fue destruída por los mismos propietarios que se mostraron intolerantes al tema propuesto. Solo se conserva registro fotográfico.

Entre los períodos de post guerra, los 40s y 60s aparecieron los artistas de vanguardias, Guido Llinás, Hugo Consuegra, René Ávila, Antonio Vidal, Fayad Jamis, Tomás Oliva, Agustín Cárdenas, José Antonio Díaz Peláez, Francisco Antigua, Viredo Espinosa, José Ignacio Bermúdez, quienes organizaron el Grupo de los 11. Solo algunos de ellos abordaron la pintura mural, trabajaron conjuntamente con líneas estéticas provenientes del movimiento abstracto.

El planteo cultural de Cuba posterior a la Revolución estuvo ligado a enaltecer la conciencia nacional, lanzaron la Campaña de Alfabetización, con los murales también se educaba democratizando con creatividad, los espacios. Muchos pintores cubanos se vincularon en algún momento con la actividad mural. Ernesto González Puig (1914 - 1988), pintó en los años 40 varios murales en Santa Clara; participó de la muestra de 300 artistas cubanos y en el mural del Pabellón de Cuba pintado colectivamente en 1967.

René Portocarrero

---

⁶¹ (1903, Cuba – 1929, México) Escritor, periodista y político.

(1912 – 1980) Cuba

Mural cerámico . Hilton La Habana

Mural, 1951

Artista cubano de formación autodidacta estuvo comprometido con La Revolución, sus trabajos tienen elementos de cultura nacional, que lo hizo indagar en los rituales y religiones. Todos sus abordajes poseen elementos coloniales, barrocos, mucha materialidad y color, saturación de los espacios. También escribió poemas, relacionados con la obra literaria de Lezama Lima⁶².

Wilfredo Lam

(1902 Cuba – 1982 Francia)

La Jungla, 1943

Es un artista sin geografías, tal vez debido a sus orígenes, a sus viajes y su prolífica producción. Participó en todas las vanguardias de su época, por ejemplo en el movimiento cubista, el grupo CoBra⁶³. En las obras de Lam se encuentran elementos africanos, cubanos, de culturas amalgamadas. Hoy hay un Museo con su nombre que alberga mucho de su producción.

En 1976 se creó el Taller Cultural “Luís Díaz Oduardo”, que trabaja en favor de actividades artísticas, y fomentaba en particular el quehacer mural. En 1993 se realizó el Primer Encuentro de pintura mural, actividad que aún continúa en la actualidad.

En 2015 dentro del marco de la Bienal de Cuba presentaron proyecto “Wrikles” que significa arrugas, los artistas JR (1983) francés, fotógrafo y Parlá (1973) pintor estadounidense, intervinieron las paredes con murales, hicieron un trabajo conjunto con fotografías de diferentes personajes de La Habana, en su mayoría adultos mayores, esas fotos se imprimieron en grandes formatos y luego las intervinieron también pintándolas. Las paredes no se preparaban, sino que se puede ver en ellas el paso del tiempo y forman parte de la obra.

Wrikles. 2015

En 2016 se llevó adelante un proyecto de la artista Michelle Angela Ortiz, se llama “Reflejo de mi barrio”. Trabajaron cuatro artistas locales y cuatro artistas invitados, con murales en distintos espacios de La Habana.

⁶² Poeta y cuentista cubano (1910 – 1976).

⁶³ Grupo artístico de 1948. Artistas de Copenhague, Bruselas y Amsterdam. Postulan un arte vivo.

Actualmente, el artista Yuliel P. pinta las paredes cubanas en una zona próxima del puerto, para poder hablar del coronavirus.

Chile

El origen mural en el país coincide con todos los acontecimientos del siglo XX: la Revolución Rusa, y Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Explosión Industrial, la crisis económica de 1939 y la Segunda Guerra Mundial, dieron inicio a la pintura social. Arturo Gordon y Laureano Guevara fueron precursores en la pintura mural, Guevara fue Primer Premio en Pintura en Chile y logró iniciar una cátedra de Pintura mural en la Escuela de Bellas Artes, entre los años 1940 y 1970, tiempos de mayor conciencia social, el arte toma el rol de comunicar a la sociedad, de hacerlo más participativo, así surgió una generación de artistas muralistas.

En 1939 la ciudad de Chillán sufrió un desastre natural, un terremoto que dejó cerca de 30.000 muertos. El presidente mexicano Cárdenas dispuso ayuda económica, Pablo Neruda fue uno de los promotores para conseguir la donación de una escuela del pueblo mexicano y en ese edificio realizaron un mural con la visita de los artistas Alfaro Siqueiros y el artista mexicano Xavier Guerrero (1876-1974) la elaboración del mural estaba acompañado de una misión social, cultural y solidaria. La obra "Muerte al invasor", 1941-42, contenía toda la carga simbólica de la lucha de los pueblos amerindios y una frase "Gobernar es educar", clara línea ideológica de lo que la cultura mural predicaba. Participaron Gregorio de la Fuente, Camilo Mori, Luis Vargas Rojas, el artista colombiano Alipio Jaramillo y Erwin Wermer de origen alemán

"Muerte al invasor", 1941-42

Gregorio de la Fuente se dedicó además a la docencia. El colombiano Alipio Jaramillo, decía que la obra mural estaba al servicio de la sociedad, ésta es la afirmación de su existencia fundamental.

Gregorio de la Fuente

(1910 - 1999)

Hermandad Chileno-Argentina, 1953
ex Estación de Ferrocarriles de Los Andes-Chile

Alipio Jaramillo

(1913 - 1999)

Publicado por Medio Libre

En 1963 se inició la construcción de la Casa de Arte, para albergar la Dirección de Extensión de la Universidad, el Departamento de Artes Plásticas y la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, la obra estuvo a cargo de los Arquitectos Osvaldo Cáceres (1926) y Alejandro Rodríguez (1927) desaparecido en la dictadura de Pinochet. Después del Golpe, Cáceres quien participó en la coalición de la Unidad Popular de Allende, después de estar refugiado unos meses, se entregó y estuvo encarcelado 7 meses, realizó muchísimos dibujos estando preso, también escribió "La

arquitectura de Chile independiente”. Luego sufrió un año de arresto domiciliario, fue exonerado de la Universidad y le prohibieron ejercer como arquitecto en Concepción. Pero la ha ejercido hasta ahora en la ciudad de Los Ángeles donde se radicó por ese motivo. En 2005 la Universidad Bio Bio, publicó este libro. Y en 2010 se doctoró en ciencias sociales.

El muralista mexicano González Camarena, donó para la Casa de Arte “Presencia de América latina”, de 300 m², que fue declarado monumento nacional y símbolo de la unidad y hermandad de las culturas latinoamericanas.

Presencia de América latina
Jorge González Camarena (1908 - 1980), mexicano - Propiedad de la Universidad de Concepción, Chile. Ph: Farisori

Durante la presidencia de Salvador Allende, la cultura tenía un lugar muy importante. Las actividades arquitectónicas experimentaban también una labor colectiva.

El 3 de abril de 1972 se inauguró el imponente edificio para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD III). Este edificio es la materialización de un tramado social que cristalizó anhelos políticos, donde convivían distintas disciplinas artísticas. Luego de ser inaugurado para la conferencia, el lugar se convirtió en el Centro Cultural Gabriela Mistral⁶⁴. Con la dictadura de Pinochet el edificio sufrió muchísimos atentados, como la destrucción y desaparición de murales entre ellos de Roberto Matta, Santos Chávez, Escámez y otras obras, para borrar la tarea cultural realizada. En 2006 tuvo un incendio, y en 2010 se reinauguró con el proyecto curatorial “275 días, Sitio, Tiempo, Contexto y Afecciones específicas” que permitió recuperar la memoria colectiva del lugar.

En 2015, Bruno Salas estrenó el documental “Escapes de gas”, donde muestra su historia y estas convergencias sociales.

Julio Escámez, mencionado anteriormente es uno de los artistas destacados, previamente al encuentro con el movimiento de muralistas mexicanos, Escámez decía que *la obra mural lograba el arte para todos, el no coleccionismo de obra, la reivindicación de un arte con acceso popular*.

Julio Escámez

(1925 - 2015)

Homenaje a la medicina, la vacunación, 1957

Fernando Marcos

(1919 – 2015)

El encuentro, cerámica esmaltada, 1994

⁶⁴ (1889 – 1957) Escritora, pedagoga. Premio Nobel de literatura.

Fernando Marcos, ganó una beca en 1950 para ir a estudiar a México, se convirtió en discípulo de Diego Rivera, Marcos decía que *"la pintura de mural mexicana es un hito en la historia del arte. En un momento México fue el centro de atracción para todos los artistas latinoamericanos"*. A su regreso en 1952 lo reclutó el Ministerio de Educación para llevar adelante los trabajos murales en escuelas. En los años siguientes realizó diferentes murales de importantes dimensiones. En 1960 le encargaron la restauración del mural de la escuela de Chillán realizado por Siqueiros y su equipo. Lo destruyeron cuando se instaló la escuela militar. Posteriormente había hecho un mural en la sede del Partido Socialista, una figura del Che, compartiendo espacio con la imagen de Cristo, el mural quedó destruido cuando al edificio lo incendiaron en 1973.

No es sencillo encontrar muchos nombres de artistas mujeres, Virginia Huneus, Victoria Salas y Mirella Guillén, las describen con trabajos de planos, líneas, más geométricos.

Virginia Huneus

(1935 - 2019)

Museo Nacional Bellas Artes, 1965. Chile

Artista visual y escritora. Había ganado una beca y se fue a estudiar a EEUU, en 1970 regresó a Chile, para dar Clases en la Academia de Artes, con el golpe militar de 1973 se exilió en Italia. En uno de sus trabajos teóricos abordó obra de la artista Violeta Parra.⁶⁵

Durante los años 1963 - 1964 surgen Grupos de brigadas muralistas y anónimos, las expresiones eran sociales y políticas, el reconocimiento sobre el trabajo de los médicos, el lugar de las mujeres en la sociedad, o rutinas callejeras.

Los murales de los años 70 son la expresión social colectiva. Como siempre el protagonista es el hombre, pero comienzan a aparecer otros rasgos culturales que conviven, el surrealismo de Matta, se suma a las herencias mexicanas, más la solidaridad, el trabajo, una mixtura de símbolos junto con la presencia de la naturaleza. Los grupos muralistas se convirtieron en educadores, discutiendo colectivamente. Las brigadas tenían sus ideologías políticas, también se plasmaban las ideas del partido comunista o del movimiento obrero como las brigadas Ramona Parra, Inti Peredo y Elmo Catalán. La mayoría de los murales pintados de esta época fueron tapados o destruidos por la dictadura de Pinochet. En los años 80 surgieron nuevas propuestas de pinturas murales: la Brigada América Latina, La Victoria, Taller de pintura Popular, entre otras. El lema que los agrupaba a todos era

"Se pintarán todas las murallas y será el testimonio de su libertad".

En 1988 hasta el 92 organizaron la "Coordinadora Metropolitana de Talleres y Brigadas Muralistas", desde allí gestionaron las acciones. Aún después de 30 años de dictadura

---

⁶⁵ (1917 - 1967) Cantante y escritora chilena. Se ocupó de la difusión de su música y de la cultura folklórica.

Pinochetista, el temor o la falta de interés político, algunas agrupaciones siguieron trabajando porque el artista del mural mantiene viva la memoria colectiva.

GRAFFITIS / Argentina

“Inscripción anónima de contenido crítico, realizado en paredes de lugares públicos”.

“Pintada o grafito, del italiano graffiti, y a su vez del latín scariphare, incidir con el scariphus, estilete o punzón, modalidad libre, ilegal en espacios urbanos”.

Para comenzar quise pensar en el término graffiti, pero enmarcarlo no es algo posible, justamente porque su definición rompe con cualquier lugar formal, es tratar de ordenar algo que justamente no pretende ordenarse. El graffiti es un texto abierto, un trazo que volvemos a reconocer en la repetición en otro punto de la ciudad, son expresiones humanas puestas en los muros para pluralizar las voces. Podemos encontrar que hablen de graffiti y que lo mencionen de maneras diferentes, arte urbano, street art, arte callejero. Ilustración urbana, arte público sin dudas, con las diferencias que cada grupo o persona tenga a la hora de abordarlo. Pintan con aerosoles, aerógrafos, utilizando la técnica de stencil, o dibujan y luego pintan, también utilizando figuras que pegan en la pared y luego las intervienen, esto último se denomina paste up.

No existen muchos textos que hablen sobre el graffiti argentino, no es un arte quieto al decir de Banksy⁶⁶ exponente internacional, él dice que “el graffiti es para quien tenga una fuerte indiferencia por el sentido común” La pintada comienza cuando todo desaparece, el anonimato es parte de la motivación del hacer.

Homenaje a George Floyd
Banksy - 2020

Homenaje a las enfermeras, al personal de salud
que atiende durante la Pandemia en Inglaterra
Banksy – 2020

Cuarentena - Pandemia 2020
Intervención en su propio baño
Banksy – 2020

Los graffitis tags - palabras solas o firmas - comenzaron en 1960 en Estados Unidos, revela que el autor, el graffitero estuvo ahí, la firma puesta en su contexto, casi sin denuncia más que la presencia que se esfuma al mismo tiempo que se termina la intervención. A los que trabajan solo con tipografías se los llama crew, en inglés significa tripulación. Corresponde a un grupo que trabaja solo con palabras. Esto se vio en Estados Unidos en los 70 con la intervención de los trenes,

---

⁶⁶ Artista urbano inglés (1974).

lentos de grafismos y color. También tribus urbanas pintaban colectivamente y se asignaban un nombre con un número para identificarse. Mucho tiene que ver con la música, depende el lugar con el estilo hip hop, son expresiones de la impronta popular. Otro grupo se los define como pichadores, se diferencian del grupo anterior porque acceden a lugares muy altos para intervenirlos, con accesos muy difíciles, suelen usar las tipografías de manera vertical.

El graffiti se asocia como un acto vandálico, como expresión de la clandestinidad, el uso de esa pared se hace en general sin solicitar permiso, por eso se considera que se está violando la propiedad privada. El artista brasileño, graffitero y muralista Eduardo Kobra (1982) que proviene de la periferia de San Pablo, cree que el arte callejero sufre prejuicios, porque se considera que un artista debe provenir de lo académico.

Otros realizan denuncias, sociales y políticas. En Argentina en 1920 comenzaron a usarse pintadas en las paredes para politizar los muros. Las frases expresaban la tensión de la sociedad, el clima que se sentía en la calle.

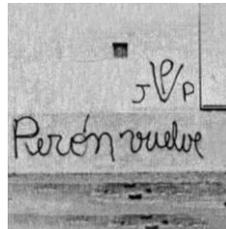
En los años 50 aparecieron frases que atacaban la figura de Eva Perón⁶⁷ sobre la enfermedad que terminó con su vida y en respuesta y repudio la palabra "Gorilas". Con el Golpe de Estado de 1955 la protesta política se intensificó, el grupo que más utilizó los graffitis fue la resistencia peronista, los materiales que usaban eran tizas y carbón. En esa época los muros estaban repletos de lo que luego se instituyó como el logo de la juventud peronista.

"Con tiza y con carbón, las mujeres con Perón"

Era una consigna conocida en esos días. Las pintadas debían ser rápidas y efectivas, mostraban el espectro político de la sociedad, una forma de expresión que desde su génesis generó polémica. Luego las fueron utilizando para campañas políticas.

Pintadas de los años 50, aludiendo a la enfermedad de Eva Perón

La juventud peronista

Pintadas de los años 70

Los distintos temas que aparecen recurrentemente son el amor, el humor, la ironía, el fútbol, bandas de rock y frases sexistas, el que las comunica las toma de la sociedad, el lector se apropia de ellas. El graffiti irrumpe como una publicidad pero no trata de vender nada, no está a favor del consumo, en muchos casos todo lo contrario, lo que hace es atacar con sus ideas.

El graffiti es una expresión de libertad, que busca comunicar masivamente y provocar un impacto multiplicador, el graffiti es un modo de hacer activismo, por lo tanto siempre es político.

---

⁶⁷ (1919 - 1952).

En la época previa y posterior al golpe militar de 1976, era habitual que las personas que realizaban pintadas fueran detenidas y hasta desaparecidas.

Los grupos graffiteros de esos momentos Los Vergara, eran Diego, Adrián y Alejandro Korol, tres hermanos que junto a un grupo de amigos, pintaban primero por diversión, aunque se hacen cargo de la ideología que acompañaba sus frases, “Maradona es zurdo” o “Tiemblen fachos”.

En la década de los 80 con el retorno de la democracia, las actividades en pared se replicaron. Otros grupos fueron La yll et en el tobogán, File & autogestión, Bolo alimenticio, este último ironizaba y elegía como su eje particular confrontar a la iglesia, en sus pintadas encontramos “Los curas matan”, “La semana santa es la huelga eclesiástica”, no tenían intención de generar tipografías elegantes ni llamativas, sino claramente apuntaban con las frases que postulaban.

En la tercera Marcha de las Madres de Plaza de Mayo, en septiembre de 1983, tres artistas plásticos argentinos, Rodolfo Aguerreberry⁶⁸, Julio Flores⁶⁹ y Guillermo Kexel⁷⁰, provocaron una intervención del espacio público con el siluetazo, querían hablar de las ausencias dibujando figuras humanas, con ayuda de las personas que asistieron dibujaban sus contornos y reclamaron por los desaparecidos. El fotógrafo Eduardo Gil (1948) que asistió a la marcha ese día, recreó 30 años después lo sucedido con una muestra que se realizó en el Parque de la memoria.

La asociación Hijos, creada en 1995, es una Asociación de Derechos Humanos, conformada por hijos e hijas de desaparecidos que reclaman justicia, dentro del espacio Haroldo Conti⁷¹ se llevó a cabo una intervención colectiva en la que se realizaron las imágenes de las personas desaparecidas en la última dictadura militar. Los que participaban cortaron cuadrados de igual tamaño para armar la imagen a modo de pixeles, se intervinieron las paredes del lugar. Nazza es el artista que llevó las obras adelante, trabaja hace más de 20 años, con una estética que responde a sus propios ideales, le interesan los temas sociales, poner la voz en las injusticias que violan los derechos humanos.

Miradas, 2019 – Nazza
Es en la mirada donde el otro existe

Realizado en Festival de Arte Callejero -
Haroldo Conti, 2019 - Nazza

Luciano Arruga, asesinado por la policía
Nazza . La Matanza, Buenos Aires

En Buenos Aires en el año 2001 reapareció con fuerza de denuncia el arte callejero, con una nueva crisis económica y social muy grave, las paredes se convirtieron en el lugar de las evidencias. Las propuestas eran claramente antisistema. La economía enajenante provocaba control desde el

---

⁶⁸ Dibujante y escultor, (1947 - 1997).

⁶⁹ Artista plástico (1950).

⁷⁰ Grabador, diseñador y fotógrafo (1953).

⁷¹ El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti está ubicado en el predio donde funcionó durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) uno de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio más emblemático: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Su nombre rinde homenaje al escritor argentino secuestrado y desaparecido desde 1976, Haroldo Conti, el novelista del río.

consumo y como resultado una sociedad silenciosa, había que ponerle palabras y acciones, la ciudad se convirtió en un gran texto para ser leído, un gran conjunto de metáforas que necesitaron la decodificación de los ciudadanos, hubo que volver a apropiarse de un espacio público donde antes, los muros no decían nada. Los stencil reiteraban imágenes pensantes, se pierden los planos monótonos del muro, irrumpe nuevamente el color. En 2003 también reaparece la producción mural en la ciudad.

Como para llevar adelante las producciones había que contar con los materiales, el precio de los aerosoles era inalcanzable, así que se realizaban con pintura látex. Las imágenes se superponían y convivían graffiteros, muralistas, diseñadores gráficos, artistas callejeros, todos abordaban una obra que había sido realizada por otro y la volvían a contextualizar.

Surge el grupo Vómito Atack, dada la crisis del país, también con las repercusiones de los atentados sucedidos en Estados Unidos a las torres gemelas, el 11 de septiembre. Ellos harán una crítica al consumo y utilizarán, imágenes de publicidades o logotipos para intervenirlas y cambiar el discurso. Cabaio formaba parte de ese grupo, pero en 2005 se separó y comenzó a realizar obras individualmente. Todos estos artistas trabajan actualmente: Amor, BsAs.stncl, Chu, Corona, Dano, Defi, DOMA, Ever, Georgina Ciotti, Ice, Jaz, La wife, Malatesta, Mart, Nerf, Pablo Harymbat, Parvo, Pastel, Pedro Perelman, Parquerama, Plumas, Roma, Pum Pum, Poeta, SAM, Rundontwalk, Prensa Libertad, Tester, Zumi, Tec, Mariano Nerd, Carla Benedetti, Stencil land, Paste Up. Tienen en común que no se definen de una sola manera, son diseñadores, artistas plásticos, graffiteros, comunicadores, artistas callejeros, todos ellos eligen el espacio de la calle para decir algo, se escapan del sistema.

Stencil land

Cabaio

Paste Up

La Wife

BsAs.stncl

Pum Pum

En octubre del 2010 con la Muerte del ex presidente Néstor Kirchner⁷², la ciudad de Buenos Aires se vio invadida con la imagen de "Nestornauta", como un homenaje por todo lo hecho por los derechos humanos, reversionando el personaje de la historieta Eternauta de Héctor Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, en una dura crítica al gobierno militar. El grupo político La Cántora reprodujo el stencil por toda la ciudad para lograr ese impacto con la reiteración de la imagen.

Nestornauta, Buenos Aires – 2010

En 2012 aparece el grupo Acción Poética, sus orígenes son mexicanos en 2006 y en nuestro país se inició en Tucumán, pero las acciones se replicaron en muchas provincias argentinas. Mensajes en tinta negra sobre los muros.

Acción poética- Tucumán

⁷² (1950 - 2010) Político y presidente argentino de 2003 al 2007.

En el año 2015 con el Movimiento feminista Ni una menos, se realizaron marchas para visibilizar los femicidios, para concientizar sobre la violencia sexista. Nazza stencil también abordó la misma temática con la consigna Ni una Menos.

Mendoza. Argentina

Tucumán. Argentina

Buenos Aires. Argentina

Podría reunir imágenes de todo el país que hablan de la violación de los derechos a las mujeres, y también podría tomar así otros momentos históricos del país que siguen dando imágenes a las ciudades, que se replican y no se callan. El graffiti es un lugar de insurrección, de rebeldía, se escapa a los sistemas y a cualquier obediencia.

Claudia Kozak⁷³, piensa que la ciudad es un artefacto para que las poéticas aparezcan en sus muros, paredes que ya tenían sus huellas, sus accidentes, donde las poéticas son políticas, partidarias o no, irónicas, lúdicas e irrumpen en el entramado urbano. El graffiti siempre irrumpe y lo hace también haciéndose cargo de su lugar inadecuado.

CARNAVAL / Brasil

Si algo constituye la idea del carnaval es que Brasil es el país del carnaval, mientras se lee y se piensa en Brasil se escucha su música, se piensa en colores y en su extensión territorial.

Una fiesta en la que una enorme población construye de forma dinámica su identidad, ese sincretismo cultural que no elimina las diferencias sociales, sino que las hace convivir en su celebración. El carnaval atraviesa toda la historia de Brasil desde la época colonial hasta hoy. Hay un lenguaje que se repite año tras año, y son los disfraces, la música, la danza, y lo inmaterial que surge de todo ese trabajo colectivo que implica el armado de una comparsa. Cada una tiene su propio relato, sus personajes, aquello por lo que baila, y cabe destacar que más allá de los usos de la fiesta, su comercialización, la mercantilización a la cual se la ha sometido, si ha logrado resistir hasta hoy, lo hace también por su consumo.

La celebración irrumpe la cotidianeidad, es un acto no oficial, es la anarquía para ser festejada, la rebeldía busca encontrar la belleza, es un acto socializador y también de legados de una generación a otra. El que visita Olinda, al norte de Brasil, en un carnaval, se suma al bloco, al desfile, tiene que aprender a convivir y a bailar en él, el carnaval conserva su lugar de autenticidad porque se rebela al sistema y al orden.

Es una manera de denunciar, lo subversivo como elemento transformador y transgresor. Dice verdades detrás de los disfraces, parodia a las élites y a sus costumbres, ironiza. El pueblo sale a bailar a las calles y aparece un lugar común, que pretende devorar las inequidades, poner en

---

⁷³ Doctora en Letras (UBA).

posibilidad de igualdad la dignidad y los derechos ante tantas diferencias. En el carnaval convergen distintas disciplinas, la danza, la música, la poesía, la pintura, lo performático, la escultura, la escenografía, el teatro, el arte tiene un lugar de conocimiento popular y democrático, las imágenes conjugan lo siniestro, lo absurdo, lo grotesco, la alegría desbordante. El espíritu humano tiene un espacio expresivo que logra liberarse, de sus conflictos, por el tiempo que dura la fiesta.

Es interesante pensar en la estética lúdica del carnaval, cuando sus carrozas plantean enormes animales con bocas gigantescas que parecen devorarse a sus bailarines, juegan esos interiores y exteriores, traen a la actualidad ritmos originarios olvidados. Los relatos pueden aludir al cuidado del paisaje, al cuento de Alicia en el país de las maravillas, como en el carnaval de este año 2020 la escuela Sao Clemente, con su carroza alegórica a las falsas noticias. Una enorme marioneta de Pinocho, personaje de la literatura italiana infantil que habla sobre la mentira, esta vez Pinocho manejaba un celular, en el que se podía ver una pantalla con la aplicación de whatsapp, aludiendo a los mensajes mentirosos que la derecha ha comunicado por las redes sociales.

Los orígenes del carnaval se remontan previa a la Edad Media, desde Egipto a los romanos y luego con la imposición de la religión cristiana en Europa recrearon esta fiesta pagana. Como resistencia se preservaron las fiestas dionisiacas que les permitían soportar todas las represiones impuestas por la religión católica. El carnaval es el permiso de libertad antes de la penitencia, tenían habilitados los excesos antes de la cuaresma, que es el momento de abstenerse de los placeres mundanos. Con la colonización esta fiesta se expandió y nuevamente se sincretizó previa a la cuaresma, como en Latinoamérica, en muchos lugares, y no todas se festejan de la misma manera, pero sí hay elementos comunes como la inversión de roles, lo popular triunfa sobre el poder, la identidad puede ocultarse y los excesos están permitidos.

Dónde se festeja el carnaval.

Venecia

En Venecia, Italia, los festejos los realizaban después de cada batalla ganada, también con la motivación de un encuentro entre clases altas y bajas, duran 12 días, los vestuarios son máscaras blandas y trajes de seda. Algunos emperadores prohibieron los carnavales, por temor a que conspiraran en su contra. También se festeja en Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y España.

En Oruro, Bolivia, se festejan 6 días, mitad religiosa, mitad pagana. Una de las protagonistas es la virgen de Socavón, le hacen una ofrenda, le brindan un baile. El simbolismo religioso está presente también con la Pachamama, la madre tierra, y el Tío Supay, el dios del inframundo. El baile es la Diablada, que es el triunfo del bien sobre el mal.

El festejo en el país de Colombia se realiza en enero, dura 5 días, sintetiza elementos europeos, con indígenas y afrodescendientes. En el sur de Colombia se festeja el carnaval de blancos y negros.

En Chile no se festeja públicamente por una resolución que lo canceló por considerarlo inmoral, generador de disturbios y daños. Esa disposición se hizo antes de que Arica, fuese parte de Chile, eso habilita al norte chileno a festejar, lo hacen por tres noches, el carnaval andino se llama con la fuerza del sol, las diferentes músicas que bailan las comparsas son caporales, morenada, tinku, tobas, tarqueada, moseñada, saya, zamponada, waca waca, diablada, muestran la diversidad y el acento en las raíces indígenas.

Oruro - Bolivia

Colombia

Chile

Uruguay

Paraguay

Tilcara - Argentina

El carnaval uruguayo es el más largo, dura 40 días. Comienza a mediados de enero. La música que se celebra es la murga, es un grupo coral que satirizan, ironizan y critican la realidad, hablan de la cotidianidad del pueblo. Las comparsas se componen de los afrodescendientes y de los lubolos, que son los blancos que se pintan para poder bailar. El candombe es una expresión cultural que tiene origen en el continente africano, con una danza muy espiritual, deriva de la cantidad de africanos que llegaron al Rio de la Plata. Los tambores llaman a los ancestros, sus famosas llamadas.

En Argentina se festeja en varias localidades y con características diferentes. En el norte argentino, Jujuy y Salta realizan el desentierro del diablo y le hacen ofrendas de coca, alcohol y cigarrillos, la ceremonia concluye con bailes, harinas y serpentinas. Nuevamente todo lo que se puso en la tierra es para que lo fecunde la Pachamama. Tiene una identidad muy fuerte, y muy diferente de lo que pasa en otros puntos del país, el festejo es con agua, espuma, comparsas que desfilan en las calles, las murgas participan en los corsos. En Argentina sufrió varias prohibiciones o limitaciones, podemos remontarnos al gobierno de Rosas⁷⁴, debían evitar costumbres que atentasen contra la decencia. También con la dictadura militar, había un permiso de jugar con agua en un horario y los disfraces no podían ser de policías, ni militares, ni curas. Los que resistían desde la cultura decían que había que carnavalizar, la dictadura prohibió hasta la alegría.

Regresando a Brasil, en Pernambuco era una celebración privada, hacían bolas de cera y las llenaban de agua y estaba permitido mezclarse con los esclavos, siempre y cuando “el amo” lo

---

⁷⁴ (1793 – 1877) Militar y Político argentino.

permitiese. Las jerarquías ablandaban sus límites, no desaparecían. Cuando la fiesta sale al espacio público se asimila de otro modo. En Pernambuco la celebración tiene mayor acento en el origen africano. En Bahía también hay una corriente afrobrasileña, con la construcción en 1979 del grupo Olodum, que valoriza la identidad, la lucha contra el racismo, y la reivindicación de los grupos afroamericanos. Hay un grupo de percusión donde participan niños “Bloco Afro Olodum Mirim”. También tienen una Escuela de educación artística, como herramienta social transformadora, además de todas las materias musicales y culturales, incorporaron materias de derechos humanos, cuidado del medio ambiente y abordan la problemática de la etnicidad en una sociedad multicultural.

El frevo, que significa hervir, es un baile que se desarrolla también en Pernambuco, en una parte se permite el baile con la gente, que se mezcla con euforia, la efervescencia de la multitud, en otra es de los bailarines profesionales con sus acrobacias.

La primer marcha de carnaval de Brasil fue compuesta por Chiquina Gonzaga, “Abre alas”, pianista innovadora, revolucionaria y feminista. Autora de más de 2000 composiciones. Nació en 1847. A los 11 años compuso una de sus primeras piezas. Ella quería una música sin clases sociales, y sin género, falleció en 1935.

A fines de 1800, el carnaval era mal visto, el gobierno quería limitar esas fiestas, y comenzaron a plantearlo con cordones carnalescos que dividían las clases sociales, aparecieron los blocos, grupos que desfilaban. Aquéllos que tenían automóviles los decoraban y salían a pasear por las calles. A principios de 1900 era aún más marcada la diferencia del carnaval elitista y el popular donde se reunía la clase trabajadora pobre, inmigrantes y afrobrasileños. En 1912 con la muerte de un ministro quisieron prohibir el festejo del carnaval pero la gente salió a las calles porque el carnaval es algo que se espera todos los años.

Los autos se “fantaseaban”, se preparaban decorativamente para el desfile, y circulaban por las calles. En 1930 surgieron las Escuelas de Samba, luego aparecieron los concursos, en Río de Janeiro y San Pablo. La samba es de origen africano, pero es también un rasgo identitario, una expresión musical urbana y su composición fue colectiva originalmente, primero fue criminalizada por ser de origen negro, luego la clase media la aceptó.

En 1933 apareció la figura de Carmen Miranda (1909 - 1955) cantante y bailarina, precursora del Tropicalismo, exportó la cultura sudamericana, con un atuendo estereotipado.

Oswald de Andrade⁷⁵ escribía “Antes que los portugueses descubrieran Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad”. Andrade quiso proyectar una síntesis de la cultura europea y la indígena, logrando la autenticidad de la cultura brasileña. Iluminó con una visión poética la mirada negativa

---

⁷⁵ (1890 - 1954) Poeta y ensayista brasileño.

del caníbal, él propuso reapropiarse de las manifestaciones culturales. La antropofagia es devorar la otredad humana. En el carnaval el otro desaparece, queda absorbido.

Di Cavalcanti
(1897 - 1976)

Mural en el Teatro Joao Caetano de Río de Janeiro (1929)

Cândido Portinari
(1903 - 1962)

Morro Carnival (1942)

Tarsila Amaral
(1886 -1973)

Antropofagia (1929)

Tarsila Amaral le regala la obra Abaporu a su pareja, Oswald de Andrade. Luego ambos trabajaron sobre la idea de un proceso de asimilación de la cultura europea para la construcción de una propia más identitaria

Di Cavanti fue un pintor, caricaturista, muralista. Propuso una obra en donde retrató la comunidad brasileña, su alegría, su música, su colorido. El carnaval era una perspectiva envolvente de un ritual pagano, un mundo onírico. La fiesta es para que el espíritu experimente solo el deleite.

Portinari ofrecía una exquisita y variada mirada sobre el mundo brasileño, su cultura, las fiestas, los personajes, el fútbol, las danzas; su obra es una crítica a la sociedad de su tiempo y reveló en sus imágenes distintos relatos reflexivos sobre el Carnaval.

El escritor mexicano Octavio Paz (1914 - 1998) dijo que la libertad no es un concepto ni una creencia: "La libertad no se define, se ejerce. Es una apuesta. La prueba de la libertad no es filosófica, sino existencial: hay libertad cada vez que un individuo se atreve a decir NO al poder. No nacemos libres: la libertad es una conquista y más aún: una invención"⁷⁶. El carnaval de Brasil puede conjugar las artes en un espectáculo creativo y democrático, es la invitación a un disfrute colectivo, "El advenimiento de lo insólito" dijo Octavio Paz en "El laberinto de la soledad", para referirse a la fiesta, porque la cotidianeidad queda aplazada a otro tiempo, el silencio se convierte en grito y todo lo que sucede se convierte en real.

LOS CHOLETS. Arquitectura Andina / Bolivia

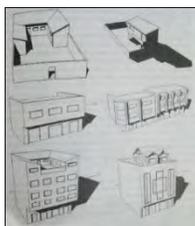
El nombre de Estado Plurinacional de Bolivia se lo da la coexistencia de distintas naciones de orígenes diversos anteriores a la colonización. Tiwanaku, es una cultura arqueológica con una iconografía muy particular expresada en sus cerámicas y textiles; la Cultura Hidráulica de las

---

⁷⁶ Libertad bajo palabra, Octavio Paz.

Lomas, cultura precolombina cuyas construcciones estaban a salvo de las inundaciones muy frecuentes en la zona de la sabana inundable, una acuacultura; la Moxeña es una etnia que se reconoció como tal en 2001, habita el departamento de Beni y la Nación Aymara es un pueblo originario precolombino, conformaron parte del imperio incaico, con descendientes de la cultura Tiwanaku. Su población es multiétnica, se conforma de mestizos, europeos, asiáticos y africanos. Además del idioma español, se habla aymara, quechua y guaraní. Esto es necesario para poder entender la importancia de la arquitectura neo andina que se está desarrollando en este momento.

La ciudad El Alto, está ubicada en la Provincia de Murillo, corresponde al departamento de La Paz, debido a su cercanía con esta ciudad conforma parte de la zona metropolitana. Es una de las más pobladas y de las ciudades más jóvenes de Bolivia.

Fundación PIEB, Arquitectura Emergente del Alto, 2010

En esta imagen podemos ver la evolución de la construcción de los Cholets. Primero sus pobladores hacían estos edificios con sus recursos, luego fueron cambiando junto con los avances tecnológicos que les permitieron otros usos de materiales y valores determinantes como que las viviendas compartan en distintos pisos, las salas de reuniones, los espacios de trabajo, agregar este tipo de funcionalidad ha sido de lo más significativo.

Es conocido un suceso que se llamó la Guerra del gas en 2003, donde El Alto defendió la explotación de las reservas de gas natural descubiertos en Tarija en 1990, uno de los más importantes yacimientos de América del Sur, esto daba la comercialización a Estados Unidos y México por medio del puerto chileno, Bolivia no tiene salida al mar desde la Guerra del Pacifico con Chile (1879 – 1884) a pesar de todas las siguientes negociaciones.

En 2003 continuaron los conflictos sociales y la exigencia de la estatización del gasoducto por pedido de la población, el gobierno con departamentos de inteligencia de las fuerzas armadas, trazó el Plan República donde el presidente Gonzalo Sánchez de Losada decidió utilizar al ejército, atacó a la población, resultando más de 60 muertos, en lo que se llamó la Masacre de Octubre, entonces el presidente huyó del país.

Los sindicalistas Evo Morales y Felipe Quispe exigían la estatización del gas. El Alto, bajo el lema “el gas no se vende ni por Chile, ni por Perú”, se sublevaba a las políticas autoritarias del gobierno. En 2005 ganó las elecciones Evo Morales, un logro para la comunidad tener un presidente aymara y la ciudad recibió por parte del Senado un reconocimiento como “Ciudad Revolucionaria, Heroica y Defensora de los Recursos naturales”.

La población de esta zona es Aymara, la idiosincrasia de la comunidad es familiar y comercial. Hay un aeropuerto y mucho movimiento comercial con Perú.

Fachadas Cholets

Dadas estas características, fue la revolución arquitectónica andina. Con el ingeniero, albañil y arquitecto autodidacta boliviano Freddy Mamani Silvestre de 47 años, planteó la necesidad de realizar construcciones con identidad. De una familia campesina, muy joven se trasladó a trabajar en construcción en La Paz, luego asistió a la Universidad Nacional Tecnológica Boliviana. En la misma universidad sufrían discriminación y desde ahí él comienza a pensar que no quería obedecer, entendió que había que revalorizar los orígenes, que tenía que generar algo nuevo para ese vacío que veía en El Alto, el color que quitó lo árido. En 2005 concluyó su primera obra, al día de hoy tiene más de 150 realizadas.

La adquisición de estos edificios es un lugar de competencia para los miembros de la nueva burguesía Aymara, los dueños de estos lugares ostentan con tener la fachada más llamativa. En sus diferentes pisos se puede encontrar desde una cancha de fútbol como el edificio llamado Príncipe Alexander, que tiene 7 pisos y 2 salones de fiestas. El piso más alto lo concluye un chalet, que es la vivienda, generalmente muy espaciosa.

Son edificios modernos de varios pisos, rompen la monocromía y aparece una verticalidad de mucho color, que contrasta absolutamente el espacio urbano.

Se las conoce como arquitectura transformer y aunque la clase alta la llamó Cholet, y a Mamani ese nombre le disgusta, le parece despectivo, ya que es una unión del chalet con el cholo, que considera que es una palabra que no existe, aún así es reconocida mundialmente con ese nombre. En Bolivia chola, se llaman a las mujeres que utilizan faldas, sombreros bombines, peinadas con trenzas.

Las “mujeres de pollera” como las llamaron en el gobierno de Morales, utilizan polleras que pesan hasta 10 kg, ya que son distintas capas unas sobre otras, su vestimenta es símbolo de identidad y empoderamiento de las mujeres paceñas.

El Alto tiene otra característica singular, que es la actividad de las cholitas wrestling, es la lucha libre planteada en rings, este tipo de lucha es conocida, tal vez lo que lo hace diferente es que las mujeres que participan, lo hacen con sus atuendos de cholitas.

paceñas, sin duda un rasgo original.

Las Cholitas Escaladoras de Bolivia son un grupo de mujeres aymaras que desde 2005 se propusieron realizar esta actividad. Durante la escalada utilizan su vestimenta tradicional, sus polleras y sombreros. En 2019 lograron hacer cumbre en el Aconcagua, por lo que recibieron la condecoración del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia

El Alto está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más alta de Bolivia, alberga muchos inmigrantes, es una ciudad pobre, pero el auge económico comercial que se inició durante el gobierno de Evo Morales, ha dado origen a una clase rica emergente. En el extenso pueblo Aymara, su cultura tuvo gran desarrollo entre otras, en la ciudad de Tiwanaku, de allí su iconografía geométrica, la presencia de los monolitos y los tapices huaris. Le interesa la fusión de estos elementos para volcarlos tanto en las fachadas, como en sus interiores, otorgándoles características únicas. Los colores también se desprenden de la multiplicidad usada en sus tejidos.

Interior de arquitectura alteña

En la decoración interior utiliza muchos elementos costosos, maderas para sus pisos, espejos, ventanales, molduras, iluminación, cierto barroquismo en su expresión.

Mamani quiere rescatar una cosmovisión andina. Proveerle a la comunidad de El Alto un aporte a su cultura y a la sociedad. El Alto es un lugar asociado por las clases altas a la delincuencia, el arquitecto rescata que sus habitantes sean trabajadores y poseen nuevas perspectivas. Lo describe como un lugar que era pálido antes de que pudiesen realizar las obras que le otorgaron una fuerte carga de color, y se transformó en un lugar turístico. En 2004 se inauguró la obra del teleférico que le ha proporcionado una mayor cantidad de visitantes.

El arquitecto Gastón Gallardo, decano de la escuela de arquitectura de la Universidad Superior de San Andrés en La Paz, describió a esta arquitectura, y de la controversia que ha suscitado el estilo innovador de Mamani, una arquitectura viva, que no tiene lugares estancos. Destaca la calidad constructiva, y la identidad que se logra, él prefiere llamar a la arquitectura alteña como “el barroco neopopular contemporáneo”, el barroco es un término europeo que nombra un período del arte que en Latinoamérica refiere a un período colonial, esta definición de Gallardo no parece acertada. Los usuarios de estas construcciones tienen un uso real y absoluto del espacio. En varias plantas, conviven locales de ventas, espacios de trabajos como talleres de tejidos, salones de fiestas para reunirse con sus familiares o renta, los llaman “los palacios”. Es una arquitectura pragmática, que valoriza los aspectos estéticos con gran colorido, también destaca la esperanza y

la pertenencia de su pueblo, además de la fuerte actividad comercial. En El Alto hay una actividad de feriantes muy fuerte, la feria 16 de julio es considerada la más grande del país, con más de 400 cuadras de extensión. Los lugares rentados son pocos, y los vendedores se ubican en el lugar que encuentran. La gente llega por medio de vehículos o por la línea roja del teleférico.

Esta nueva identidad, proviene de una cosmovisión popular y que se despegó sin duda de la identidad colonizada. Los mismos propietarios participan en la elección de la iconografía que quieren utilizar, el sol, el lago, las gotas de lluvia, tienen una carga simbólica intransferible tal vez para alguien que no sea boliviano.

Con importante impacto visual, aloja funciones, espacios, luminosidad. Su morfología es una mirada muy contemporánea, contempla usos y recorridos muy importantes de la comunidad. La carga antropológica y simbólica es muy movilizante, ha logrado expandirse en otros lugares de Bolivia como Santa Cruz o Tarija, llegó hasta la Amazonia, a Ecuador, Chile y también al norte argentino.

El documental “CHOLET, The work of Freddy Mamani”, dirigido por Isaac Niemand, en 2015, ha permitido dar a conocer en el ámbito internacional esta valiosa expresión nueva de Bolivia.

RAP / Colombia

A finales de la década del 60 en Estados Unidos surgieron grupos de hip hop, en Harlem o El Bronx los barrios de comunidades afroamericanas de New York. Eran considerados lugares peligrosos, estigmatizados por el racismo. El hip hop se convirtió en herramienta fundamental de resistencia y una manera de rebelarse frente a la discriminación racial, un movimiento social y político que utilizó el arte para visibilizarlo. La cultura hip hop es urbana, sus integrantes se reúnen por tener problemáticas similares, en las cuales construirán sus nuevas identidades, se legitimarán y crearán una nueva forma de comunidad.

Eran comunes las fiestas en las calles: los block parties, un dj comenzaba a pasar un disco y *rayarlo*, así se llama el hecho de adelantar o retrasar el disco de una de las bandejas, también usaban cajas rítmicas. Generaban un clima de fiesta en la calle, música y baile. El acceso a lugares para ir a bailar era costoso y en la mayoría, no estaba permitido que ingresaran afroamericanos. Cuando fallecía uno de ellos, la primera línea la formaba su familia, y la segunda línea era toda la gente que salía a festejar porque esa persona había pasado a otra etapa.

En Colombia, este ritmo, alcanzó el máximo de popularidad cerca de la década del 80, cuando apareció el furor por las películas que abordaron temas del arte callejero o break dance, e incitaron a los jóvenes a indagar en sus propias problemáticas, en medio de una crisis social y económica del país.

Los antecedentes musicales donde el rap se inspiró aparecieron a principio del S.XIX con la música espiritual y Góspel, y a finales del mismo siglo el jazz. Desde los años 50 el soul y en 1970 el funk.

Festival hip hop al Parque
Plaza Simón Bolívar, Bogotá - Ph. Idarte.

El rap es una música de denuncia, habla de drogas, violencia, racismo, amor, reivindicaciones, derechos, trabajos, secuestros, injusticias, las luchas en contra del sistema, con sonidos rebeldes que se animan a romper fronteras, sobre la inmigración o la homosexualidad. Es un lugar de marginalidad donde el rap sirve de vía de escape, es un lugar de confluencia de los conflictos.

Dentro de un contexto urbano y caótico, surgió el rap con ritmos africanos a los que se sumaron sonidos percusivos de los guettos. Rap significa golpe, se adscribe dentro del movimiento hip hop, como una filosofía de vida, con compromiso social, político y vinculado con la vida urbana. El rapero o ñero es el nombre despectivo que utilizan para llamar a los callejeros, además de tener en común una manera de vestir, o ciertos gustos compartidos como el skate, el graffiti, u otras expresiones artísticas con lenguajes comunes, lo que les da un lugar de pertenencia y los distancia de los demás; mucho sucede en la calle, aunque lograron ingresar al teatro cuando las discográficas lo vieron como un producto y lograron hacerlo masivo. También lo acompaña un lugar de competencia, con lo que se pretende mostrar es la idea de superación, el freestyle, se realiza entre dos artistas donde hacen sus rimas sobre un sonido de fondo. Se disputaban espacios dentro de los barrios, o Batallas de los Gallos como empezaron a llamarlos en el 2000. Las mujeres participan poco en estos eventos, pero en 2019 ganó por primera vez Marithea, una mujer de Bogotá.

Las calles los contienen y su cotidianeidad está en esos lugares, ser parte de esa comunidad le quita jerarquía vertical y la línea será horizontal, tendrán pares, compañeros, miembros de un mismo grupo social.

El rapero es la voz del barrio bajo, “Gotas de rap” y “La etnnia” son los dos grupos precursores del género en su país. Los integrantes de La etnnia eran dos hermanos de 10 y 12 años que estimulados por el cine de los 80, comenzaron a bailar break dance, al tiempo le pusieron voces a su baile y se convirtieron en protagonistas de la escena musical. Por eso se dice que el rap no llegó en forma de música, sino en forma de imagen a Colombia.

Gotas de Rap

La etnnia

Barrio las cruces. ph Silvie Ojeda

Gotas de Rap se formó en 1990, sus integrantes era Kontent, Inspector Fire, Melissa y Santacruz Medina, grabaron los discos “Contra el muro”, y luego “Revolución”, crearon su propio sello, coherentes con no formar parte de las discográficas multinacionales.

“Servicio militar, conmigo no vas a acabar,
servicio que me harta y me obliga a asesinar
me manda a un mundo de locos
donde hay que disparar, no importa si es gente inocente,
por gente de arriba me toca matar”

*Gotas de rap, Militares
Revolución*

Lograron realizar giras por el mundo, al planteo musical se le sumaba la convocatoria para hablar de la juventud en los barrios colombianos. La forma en la que componían era colectiva y pensaban en qué generarían en el otro al nombrarlo o qué pensaban las mujeres de aquello que denunciaban. En 1998 la integrante femenina sufrió un accidente automovilístico y murió, el shock fue tan grande que no pudieron continuar. Melissa es hoy una referente para todas las mujeres raperas colombianas, con su consigna “M de machismo, M de Mujer”.

En 2006, La Etnnia recibió un Premio como “mensajeros de la verdad”, otorgado por Naciones Unidas por promover la igualdad, la educación y mejorar las condiciones de vida de los barrios menos favorecidos. Se convirtieron en voceros de la cultura popular, de las problemáticas del país, y desde un lugar de resistencia, la juventud decía lo que pensaba, mostrando un futuro incierto, negado, en donde no hay un presente que consiga contenerlos. El rapero español Beltrán, entiende que la historia del rap es algo que se está construyendo como un murmullo que viene desde abajo.

En el tema “El rap está contra el racismo”, participan: El Chojin, Locus y Nerviozzo de Dúo Kie, Gitano Antón y El Langui de La Excepción, Nach, Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso, Xhelazz, Titó y El Santo de Falsalarma, Zatu de SFDK y Ose, su letra llama a la conciencia que el racismo mata, publicado por la organización española en 2011 contra la intolerancia, donde su lema es que la única raza es la humana.

“alto, bajo, guapo feo, negro blanco que más da...
la raza humana es un crisol, y él que no puede ver belleza en esto,
no merece ver el sol, el mundo nuevo el del triunfo del amor contra el miedo”

Rap contra el racismo

En internet existen más de 10.000 sitios que fomentan la discriminación y el odio. Los prejuicios retroceden años en materia de derechos humanos.

En 2011 apareció en Colombia el grupo “Cescru Enlace”, con una impronta muy fuerte para cantar la violenta realidad, son del barrio Las Cruces donde hay mucha actividad relacionada al rap, los jóvenes denuncian la discriminación y hablan del descrédito que sienten por las instituciones, ya sea del Estado, Iglesia o educativas, cualquier institución que refiera al sistema, pero también las salidas que encontrarán serán las drogas, la prostitución y el sicariato. Resistirse a los planteos de las instituciones es generar entrecruzamientos simbólicos con los sistemas de poder.

Hay grupos que rechazan la violencia, la exposición de armas, el consumo. Otros hacen apología de todo esto y se muestran ostentosamente usando marcas como Gucci, Versace, que son los símbolos de pertenencia a una clase alta adinerada, y del poder. En el mundo del consumo las personas reafirman las posiciones de prestigio o de subordinación, los productos poseen valores simbólicos.

La postura de los raperos en Colombia nos hace pensar en su contexto, nacional e internacional. América latina estaba sufriendo al momento de su surgimiento, un modelo neoliberal, la globalización, entonces la pobreza escalaba, los trabajos cada vez eran más inestables, la deficiencia en servicios básicos y en acceso tecnológico los ubicaba en lugares marginales, y se imponía aún más la desigualdad social. Al mismo tiempo crecían los grupos armados, que fracturaban los anhelos de equidad. Cuanto más crecían los grupos guerrilleros, más subía el consumo y la comercialización de drogas. Los habitantes se desplazaban a las grandes urbes, así las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá se vieron hiperpobladas. De este modo comenzó un gran proceso de inmigración hacia Estados Unidos. El barrio Las Cruces en Bogotá se convirtió en el más peligroso de la ciudad.

Aunque el hip hop surgió en un lugar donde existía la segregación racial y la marginación social, quiénes llevaban adelante estos proyectos musicales, no querían que se los estigmatizara como violentos. Entre los grupos actuales puedo nombrar a Zof Ziro, Granuja, Mañas, Métricas Frías y Crudo Means Raw, Frank Jhonson, Al-Baro, MBZ, N. Hardem. También existen varios documentales y películas realizadas recientemente como Rico o Muerto, donde un rapero llamado 50cent es el protagonista de su propia historia autobiográfica. Hip Hop evolution es una serie, pero de distintos documentales que cuentan desde sus orígenes hasta el 2000 en el sur de Estados Unidos.

En Colombia hoy hay muchas mujeres rapeando, ingresaron a un espacio muy masculino, el lenguaje utilizado por los varones resulta en algunos casos muy hostil, porque propone la cosificación de las mujeres. En enero del 2020 hubo batallas entre exponentes del rap de distintos países, intercambiando entre sí dándose respuestas, provocando fuertes impactos de denuncia. Keny Andrada es una artista de rap francesa, que actualmente denuncia al sistema capitalista como responsable de idear un plan genocida, aumentando el hambre del mundo, controlándolo e instalando el miedo.

Con el surgimiento de figuras femeninas, aparecieron voces disruptivas como Midras Queen, nacida en Bogotá. Pasó una temporada en Medellín donde tomó todas las ideas del rap, y en 1994 se convirtió en la voz del rap del grupo Golpe, con algunos integrantes de Gotas de rap, en 2001 comenzó su carrera solista, trabaja actualmente en la Fundación Ayara, ayudando a jóvenes a través del arte, la música y bailes urbanos. Los que colaboran en la Fundación dicen que si hay un chico rapeando, hay un niño menos drogándose. Los temas que aborda en sus composiciones son sobre el sexismo, racismo, el abuso de autoridad, las raíces africanas. Buscan tener una voz que no esté en comparación con los hombres, que no sea mostrando el cuerpo. Otras mujeres que están

trabajando actualmente son Lía Samantha, Lucía Vargas, Diana Avella o Mary Hellen, Spektra de la rima, Nira Clandestine, Feback o Nana Morales.

En 2010 se realizó dentro de un proyecto Mujer Expresión de vida con videos y publicaciones buscando el diálogo con las mujeres exponentes del género. La mayoría reitera la dificultad de introducirse en un sector de ideología machista, el club de las batallas masculinas. Los músicos varones buscaban a las mujeres para los coros, bailarinas, pero no como protagonistas de sus grupos. A ellas les costaba ubicarse en un lugar con prestigio, y eran objetos de burla. Resulta difícil continuar con sus actividades de madre, los trabajos, llevar adelante el hogar, la competencia entre ellas las lleva a enemistarse, cuando se podrían abrir las posibilidades a otras mujeres, pensándose como un colectivo rap de mujeres.

Hoy esa democracia incompleta que continúa teniendo a la sociedad en un estado de precariedad y una larga marginalidad económica y social, encuentra su respuesta insurrecta, para nada sumisa en el rap.

En Argentina también en la década del 80 con la llegada de películas de break dance surgieron muchos grupos, pero la euforia pasó rápidamente. El artista Charly García realizó en 1984 El Rap del exilio, y en 1987 el Rap de las hormigas, nadie antes se lo había apropiado realmente. Será en la década del 90 que el género tuvo sus representantes: Actitud María Marta apareció en 1995, con “la sonrisa de George Bush, un genocida”, en 2008. En ese mismo año fui parte de la producción del Primer Festival de Legalización del Aborto, en el Teatro El Coliseo de Buenos Aires, en ese evento, Actitud María Marta hizo bailar a todo el teatro en donde el clima de denuncia se convirtió en una verdadera fiesta. Dentro de las consignas que manejábamos, una de ellas era “Un festival por la libertad femenina”.

Santiago Maldonado (1989 - 2017), el joven argentino que acompañaba una causa del pueblo Mapuche, estuvo 77 días desaparecido por la Gendarmería Nacional, luego de un allanamiento en el Pu Lof de Chubut. Su cuerpo apareció sin vida, actualmente la causa ha sido reabierto. Entre sus actividades había abordado el hip hop, tenía una lírica muy particular contra el sistema y contra la Iglesia.

“No me alcanza el beat para expresar mi descontento,
aunque lo intento y reviento a este sentimiento,
lo llevo muy adentro, ni con cemento podrán congelar este momento,
en el que estamos creciendo, te lo sigo diciendo, es hielo, estas palabras que queman
como un volcán hirviendo, como un volcán hirviendo”.

Santiago Maldonado

CAPITULO 3. Arte comunitario

El arte comunitario favorece el acceso de las personas a experiencias artísticas, y privilegia los vínculos con su entorno. Es participativo, activo, denunciante e inclusivo

Surgió en el S XX con las vanguardias, salió del museo con un nuevo abordaje conceptual y experimental. Las ciudades, los contextos lo volvieron a redefinir, no es algo en absoluto estanco, porque depende de las voluntades de las personas, de las políticas, de los movimientos sociales. El quehacer artístico, que es una reflexión permanente de su tiempo, tiene a los artistas como testigos y actores que confrontamos los espacios políticos, y exponemos los procesos sociales. Cuando el arte se expresa en la calle, se vuelve político, porque se produce una relación con la comunidad.

El grupo feminista Guerrilla Girls, surge en Estados Unidos, en 1985, cuando realizaban una manifestación frente al MoMA donde se exponían a los artistas “más importantes del momento”, pero sin ninguna artista mujer. Un cartel de fondo amarillo con la figura femenina de la odalisca de Dominique Ingres, con máscara de primate, leyendo: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? Menos del 5 % de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos.

Se pronuncian como un colectivo feminista, activistas anónimas, con máscaras de gorilas, buscando interpelar al espectador, las feministas aparecen para el ideario general como mujeres enojadas. Realizan acciones en distintos espacios para visibilizar los derechos de las mujeres,

antipatriarcales, anticapitalistas, luchan contra la discriminación racial y también denuncian la discriminación de las mujeres en el ámbito artístico.

También las instituciones entienden la necesidad de la inclusión de artistas, hombres y mujeres, para poder resolver temas que son de otra índole, pero donde los artistas pueden romper los obstáculos y llegar de otra manera a la sociedad.

Las performances establecen relaciones de diálogo, el espectador deja de ser el receptor pasivo, para complementar muchas veces la obra.

El arte comunitario es ideológico y pretende arribar a una democracia cultural.

Artista:

Fernando Guimarães

En Florianópolis, Brasil, surgió inicialmente con la idea de Marc y Mike Spits⁷⁷, padre e hijo que estaban en Tailandia en 2007 y conocieron a Mosha, una elefanta bebé, que perdió una pata por un explosivo y recibió una prótesis. Fue entonces cuando su mirada se hizo activa y provocó una denuncia, las esculturas tienen un tamaño en escala real de un elefante pequeño. Estas exposiciones se realizaron por todo el mundo.

Parada Elefante, son 85 esculturas intervenidas por diferentes artistas emplazadas por toda la ciudad, que han sido subastadas y ese dinero fue donado para la preservación de los elefantes. Hoy hay más de 1380 diseños de elefantes en el mundo.

Mis trabajos de arte comunitario / Proyecto 14 pasos - 2015

Este trabajo que formó parte de mi Proyectual 2 en la UNA, surgió como necesidad de volver a reflexionar sobre el recorrido que tuve hasta mi hija Julia. Para tenerla, realicé muchos tratamientos de inseminación artificial, pasé por 14 intentos para quedar embarazada, lográndolo en el número 14 con un ICSI, invitro. Esto con sus espacios de tiempo, me llevó aproximadamente 5 años.

Los 14 pasos fueron enormes, un gran tejido, por momentos de una urdimbre densa, en solitario, llena de prejuicios, de sorpresa ante lo distinto. Como si pudiese pararme en la antesala de una emoción, como una invitación a retomar ese espacio recorrido.

Logo del sitio web

Me propuse hablar sobre la maternidad, los buenos o malos tratos en los espacios de salud públicos y privados, derechos adquiridos, leyes, cambios de identidades, de convenciones heteronormativas, cómo admitir los espacios a las nuevas formas de familias o a su visibilización. Cómo romper con las estructuras sociales, cómo soportar los poderes que la iglesia aún fundamenta y que el Estado sostiene. 14 pasos fue cómo volver a pasar por todo esto, para liar

---

⁷⁷ www.elephantparade.com/blog/elephant-parade-our-origin-story/

con cosas nuevas, hablar de las esperanzas que superan los dolores que generan las pérdidas. Está impregnado de deseo, de miedo y aprendizaje.

El planteo fue buscar el nuevo entramado, las otras líneas que trazan la experiencia de aquéllos que nos enriquecerán, sumar con el trabajo realizado por temáticas comunes y aunar en un nuevo espacio virtual que nos reúna y colabore en saldar y alivianar el recorrido.

Desarrollé una página web, para publicar obras, de distintos lenguajes que nos permitiese entablar diálogos con distintos artistas y por supuesto con las personas que participaran en él. También abrí espacios en las redes sociales.

Estructura del sitio

- . **Contenidos:** Género / Diversidad / Derechos / Activistas / Agenda / Publicaciones / Glosario/ Contacto
- . **Arte:** Artistas / Obras
- . **Convocatorias:** Distintas publicaciones de obras, desde una frase que sirve como disparador
- . **Contacto**

Cada mes propuse distintos disparadores, con trabajos propios. Las temáticas surgían de todo lo vivido, de todas las preguntas que fueron surgiendo en esos momentos. La convocatoria abierta respondía a que no consideré interesante quedarme observando individualmente sobre las problemáticas, sino abrir el planteo y ver las respuestas de otros frente a la misma temática.

El machismo mata
Foto intervenida

Infancias
Foto intervenida

El amor duele
Foto intervenida

Mujeres
Foto intervenida

Centienta
Foto intervenida

Los hombres no lloran
Fotografía

Como antecedente tenía el trabajo que en la década del 90 había hecho para CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en las primeras campañas de legalización del aborto, y en la concientización de la violencia de género. Estas actividades continuaron en distintas ONG durante 20 años.

Varios años más tarde, cuando planteé esta convocatoria, se estaba organizando en Argentina la Primera Marcha por el Ni Una menos, era un momento de tener verdadera conciencia de la cantidad de muertes de mujeres en manos de sus parejas, la llamé “El machismo mata”: La cantidad de femicidios ocurridos en América Latina, fueron el motivador de esta convocatoria, estábamos hablando de miles de mujeres que mueren por actos violentos, que suceden en el interior de sus hogares.

La intención fue reflexionar y desnaturalizar la violencia. En el año 2015, hubo 257 víctimas de femicidios y a la fecha de hoy, muere una mujer cada 23 horas. Luego quise pensar en los niños en esos hogares y las “Infancias”, cada niño tiene su propio universo, el cual debería estar siempre rodeado de juegos, sueños, llenos de abrazos. La infancia sin duda es el lugar que nos modela como sujetos y cada uno de nosotros tenemos experiencias muy diferentes de esta etapa, con aspectos frágiles, vulnerables, de indefensión y en otros, los más agraciados solo tiempos felices.

En una charla sobre el amor, Anahí Cáceres dijo ...”el amor es puro agradecimiento”, a lo que agregamos que eso sucede en el buen amor. A veces las enseñanzas, sobre todo culturales, de lo que hay que sostener “por amor” suelen dar resultados distintos y negativos, entonces abordé “El amor duele”.

En septiembre presenté “Los excluidos”, los viejos, los niños, los enfermos, los gays, los negros, las putas, los gordos, los enanos, las mujeres, los discapacitados, los extranjeros, los pobres, les trans, todos somos marginados, porque el sistema nos expulsa o nos autoexpulsamos. Derivado de la temática trans, propuse “En otro cuerpo”, creo que fue la más difícil para que los artistas se animasen a abordarla. La idea era ponerse en el lugar del otro, pensar cómo sería sentirse en el cuerpo equivocado.

Luego continué pensando en las convenciones culturales, aquellas frases que se enquistan, por escucharlas reiteradamente las tomamos como ciertas. Por ejemplo: los hombres no lloran, las mujeres nacieron para casarse y tener hijos, detrás de un hombre hay una gran mujer, las mujeres nacieron para putas, dime con quién andas y te diré quién eres, trabajar como negro, las mujeres son todas brujas. “Derribando prejuicios” quería romper las convenciones y estereotipos establecidos socialmente.

“Parir Amor” fue la última propuesta del año 2015. Si el motivador principal de este sitio ha sido la llegada de Julia, celebrar su vida y toda la búsqueda hacia ella los 14 Pasos, aquí propuse hablar de amor, parir en un sentido casi literal, parir como lugar creativo, también de cómo podemos ser madres, padres y construir nuevos formatos de familia.

Parir amor / Fotografía

Las siguientes convocatorias las realicé en el 2016, fuera del proyectual.

No somos irrompibles (sobre discapacidad) - Placa radiográfica intervenida

Sin Miedo - Fotografía

La tierra maltratada - Fotografía intervenida

Marcas / Fotografía intervenida

Plaza - Fotografía

Semilla - Fotografía

Plantear los disparadores siguió siendo una motivación en sí, pensar en qué estaban sintiendo los otros. Por ejemplo los miedos: En distintos momentos de la vida, suelen aparecer miedos, en épocas históricas que han echado raíces muy fuertes sobre la sociedad. Los más chicos tienen miedo a la oscuridad, al abandono, a lo desconocido, y al ir creciendo aparece el miedo a la muerte, a las catástrofes, miedo al fracaso, a la vejez... y así una lista interminable. Esos miedos de pequeños pueden dejar cicatrices insalvables, o por lo menos muy difíciles de superar, al crecer los miedos pueden paralizar. Mi idea sigue siendo que para sobrellevar los miedos, tenemos que pensar desde el arte. Tal como en este momento, que nos enfrentamos a una pandemia que desconocemos, está el miedo a la incertidumbre, al no futuro, a no abrazar más a los seres queridos. O el miedo ejercido por los medios, o por quienes ejercen el poder por medio del miedo. Encontrar que las propuestas realizadas años atrás conjugan tan bien con los intereses de mi actualidad me da tranquilidad con mis convicciones. “La tierra maltratada” fue pensar en todos los tipos de contaminaciones ruidos excesivos, derrames de petróleo, tala de árboles, quemadas intencionadas, que acarrearán muchas consecuencias, como enfermedades que profundizan la inequidad por los intereses inescrupulosos.

En estos años muchas mujeres han sido asesinadas, dejando 250 hogares víctimas de la violencia. “Violencia machista” abrió nuevamente la necesidad de hablar sobre los discursos del patriarcado, contra hombres que se creen dueños, contra mujeres que educan a esos hombres, incansablemente exigir una educación no sexista, para que se pueda visibilizar la diversidad.

Cada una de las cosas que fui planteando llevaron a indagar a nuevas, o las mismas problemáticas que se iban suscitando en la realidad del país formaron “Identidad”: un trabajo complejo, porque no es algo que esté cerrado, es algo que puede cambiar con nosotros, que pueden involucrar nuestra geografía, nuestra lengua, costumbres, elecciones. Podemos pensar en la identidad sexual, en la identidad recuperada, en las identidades de los pueblos originarios, en las miles de formas que hacen a nuestra cultura, como cada uno de nosotros. Considero que es algo que debemos fortalecer. Abordé esta temática en un proyecto nuevo.

Después de este recorrido, la pregunta fue “El Tiempo” ¿qué es el tiempo para cada uno?Cuál es el tiempo que nos damos para cada una de nuestras cosas. El incesante tiempo que nombraba Borges⁷⁸. Maravillosa pregunta que tiene mil respuestas y ninguna, en estos tiempos de pandemia el tiempo se volvió la panacea para quien disfruta de estar puertas adentro, del tiempo desacelerado y real. Con todas las opciones que tiene esa intimidad, compartiendo con otros. Y el infierno, el momento de estar solos, sin saber qué hacer en esa relación de nosotros y el tiempo.

Las convocatorias y los encuentros con los artistas hasta ese entonces fueron virtuales, hicieron aparecer la necesidad de mostrar físicamente estos trabajos, busqué un lugar donde pudiésemos exponer y la primera exposición la realizamos en el Paseo Cultural Carlos Núñez en Avellaneda, la muestra la llamé “Diferentes. No desiguales”. Realicé una selección de obras, y las que no estaban en formato físico, se proyectaron en el espacio.

Entre los artistas estuvo invitada Anahí Cáceres⁷⁹, con un video. Participaron Alejandro Thorton⁸⁰, en el afiche, Moira Antonello, Gabriela Medina, Ignacio Bechara, Mariela Farina, Adriana Molero, Pixonica, Omar Reigada, Silvia Ariza, Adriana Novello, Paola Moreno Soria, Lara Vert, Mariana Capurro, Lara Rueda, Vilma Gallo y mi obra.

Una segunda muestra la realizamos en el Centro Cultural “Casa de la Cultura popular” de Haedo, sumando una actividad a beneficio de un comedor escolar y una feria para que los artistas pudiésemos comercializar objetos u otras piezas y música en vivo.

Mientras esto sucedía, ya estaba trabajando con mi nuevo proyecto.

Desde el principio - 2015

Cuando comencé a pensar este proyecto, en 2015 dentro de los proyectuales en la UNA, con la presencia y las interpelaciones de Anahí Cáceres, iniciábamos arduos caminos de debate, ese trabajo de indagación, por momentos se sentía difícil. Las propuestas se desplegaban y aparecían las frustraciones, la idea era frágil, pero en un momento se posicionó de tal manera que logró un devenir propio.

⁷⁸ 1899 – 1986, Escritor argentino.

⁷⁹ Anahí Cáceres nació 1953, Córdoba

⁸⁰ Nació en Buenos Aires en 1970 / www.athornton.com.ar/

Continué una línea iniciada por el trabajo anterior, porque indefectiblemente uno hereda su propia historia. La idea fue pensar en los objetos que estamos obligados a consumir cuando queremos regalarle algo a un niñ@. Todo se encuentra separado por cuestiones de género, la división de colores, rosa para las niñas, celeste para los varones, rosa para las princesas, y celeste para los campeones, con todo lo que denotan estas palabras. Las mujeres, signadas a esperar el príncipe azul, que nos convierta en reinas; los varones a ser fuertes y exitosos. Los juguetes entran en la misma línea discriminatoria direccionando cuál puede ser usado por una nena o cual debe ser rechazado por un varón.

En este punto surgieron algunas otras preguntas: ¿Jugar con determinados objetos hace que estas personitas adquieran hábitos equivocados? ¿Cuáles son los miedos y desconocimientos que arrastramos al darle un objeto a un niño o niña?, ¿cuánta carga simbólica le otorgamos al objeto, y cuánta tiene para el pequeñ@?, qué es lo que no nos deja optar por la libertad, e imaginación de cada niñ@, para elevar sus juegos y fantasías, y ser más íntegros cada un@.

Desarrollé una caja, que contuviese objetos inclusivos, dirigido a cualquier niñ@, con cualquier tipo de familia, con una mamá sola, un papá solo, mamá y papá, dos madres, dos padres, que sea un niñ@ adoptado, que viva con sus abuelos; que incluya y de algún modo comprometa con un discurso nuevo, a todos los familiares y amigos que acompañan a este pequeño o pequeña a crecer y descubrir el mundo.

Mientras avanzaba “Desde el Principio”, se dispararon otras preguntas: ¿qué le regalamos a un niño que nace con una discapacidad? ¿Qué le regalamos a esa familia que no está identificada en ninguno de los objetos que se encuentran entre los comunes que podemos encontrar? ¿Es importante saber el sexo del pequeño para pensar en un regalo con amor?

Todos los nin@s nacen con distintas capacidades. “Desde el principio” pretendió romper con lo preestablecido, soñar en un vocabulario otro, nuevo, más inclusivo, sin discriminaciones. Dar a un niñ@ sin adjetivar antes de que exista.

Esta caja, contiene en su interior un libro de bienvenida al bebé. Hay muchos de este tipo en el comercio, y el discurso se repite en uno y otro, las ilustraciones suelen ser las convencionales, de personajes conocidos como el sapo pepe, winnie pooh, kitty, princesas. La familia del niñ@ de estos libros siempre son heterosexuales.

Libro Desde el principio Diseño e impresión digital - Encuadernación artesanal.

En esta publicación no solo se narra la historia del recién nacid@, sino que pudiese ser recibida por cualquier tipo de familia y poder ser intervenida por sus integrantes.

Pensé en un juguete, cuyas características fuese solo ser adorable. Con algunos elementos que colaboraran en una nueva construcción de discurso, alejado de los convencionalismos heteronormativos.

Todos estos juguetes fueron contruídos con telas de diferentes texturas, para favorecer la estimulación de l@s más pequeñ@s, y que funcionaran como muñecotes de apego. Los colores de la bandera de la diversidad están presentes, aunque no refieren unívocamente a nada, sino que cada chic@ lo encontrara si así lo deseaba. Cada un@ tiene su nombre, los dos primer@s Apitá y Tapetipi, primeras palabras que dijo mi hija Julia, siempre que las decía eran expresiones de alegría. Piuque, significa corazón y Aivin bonito, ambos en idioma Mapuche. Pontos surgió de la película MAMA, de Pedro Almodóvar que refiere a la aventura. Afro es otra versión de Aivin, pero con telas negras, en honor a los afrodescendientes y a la cantidad de inmigrantes en Argentina. Filo el amor. Luego se sumó Jauja, la fiesta, que tiene por característica abrazar, con sus brazos que son tan largos como se pueda imaginar, y el último Infinito, infinito trabajo por hacer.

Por ahora son los que componen la familia de “L@s Divers@s”.

Apitá

Tapetipi

Piuque

Pontos

Afro

Piuque

Afro

La caja, que también era parte de los objetos, fue intervenida con adhesivos, para que se pudiera saber qué es lo se guarda y aguarda adentro.

La elaboración de todo esto, fue acompañada, reitero por la mirada de Anahí Cáceres, que ante cada propuesta me devolvía información, o un nuevo cuestionamiento, entonces me detuve en “Volverse Público” de Groys, donde habla del fenómeno del diseño, y la preocupación por la apariencia, de cómo el diseño ha quedado en un lugar principal de los objetos con los que convivimos. En el intercambio, lo utilitario gana espacio, en un mercado desbordado y que solo busca el consumo como meta; el acceso a objetos, cuyo elemento principal pierde lo esencial. La

reproducción del arte pop, las obras de Warhol⁸¹, fueron un paréntesis y guiño de una época que se continuó en la otra. Lo espiritual tal cual era abordado antiguamente, se desvanece.

En la construcción de “Desde el principio” hay una crítica a este diseño totalmente subordinado a lo mercantil, si bien hay un acento en no perder la belleza del diseño, posee un carácter esencial en relación al contenido, porque si en el diseño la ética se volvió solo estética, en “Desde el principio” lo principal es destacar la necesidad en que la ética y el diseño sean ambos necesarios.

*Es el diseño de un concepto, que anhela, que late,
que un niño respire un mundo nuevo sin discriminación y
que el discurso que construyamos en su entorno tenga esa posibilidad,
esa construcción atendiendo cada palabra,
porque el discurso cultural, sigue siendo una construcción social.
(Desde el principio)*

En “Ornamento y Delito” Adolf Loos⁸², (1908), plantea que el diseño es totalmente consciente en la construcción de esta pérdida de la ética, toma como delito la falta de responsabilidad sobre lo que le llega al otro, necesario de ser cambiado. Por el contrario, el sujeto que da todo diseñado, direcciona su intencionalidad a que no podamos incidir en él.

¿Sería la intención de Loos destacar lo esencial sin ornamento alguno?, sin adorno, volver a un grado cero, volver a lo sagrado. La elección de materiales, la apariencia externa, está totalmente constituida y cerrada, nada puede darse para seguir siendo pensado; aquí vuelvo a asociar con mi objeto libro, que seguirá siendo construido por las personas que accedan a él, su discurso no está cerrado, el lenguaje será pensado por cada espacio donde habite.

Asumir esa responsabilidad de ofrecer un objeto ligando el concepto por el cual fue pensado y el otro que interactúa, pero queda implicado desde un lugar de afecto, la acción de unos con otros queda involucrada y sacudida la pasividad del solo recibir. Además el diseño de estos objetos pretenden incentivar la visibilización de las diferentes familias, relaciones, vínculos.

*El encuentro de espacios posibles,
de sujetos reales,
y, como nuestro mundo es hostil,
este encuentro interrumpe ese afuera, eso aparente
y logra un espacio real nuevo.
(Desde el principio)*

---

⁸¹ Andrew Warhola - Andy Warhol, artista plástico y cineasta estadounidense.

⁸² “Ornamento y Delito” escrito por el Adolf Loos. Arquitecto austríaco (1870 – 1933). Cursó estudios en la Escuela profesional de Reichenberg y en la Politécnica de Dresde.

En esta obra “Desde el principio”, los objetos fueron pensados en su conjunto, especialmente desde su concepto y su reflexión, desde la apertura y su subjetividad, ahí estaría el acto artístico necesario.

Si el arte acompaña estas necesidades, -que se pueden reconocer en su historia-, el arte alcanza, y logra entrar desde su libertad, y las barreras se ablandan, las fronteras desaparecen. “Desde el principio” quiere ser reproducido, acompañado, impregnado de miradas y manos, nuevamente impulsado y redireccionado por la circulación, la posible *pérdida de aura* y ojalá se mezcle lo suficiente en un ámbito profano, que pierda su dominio y territorialización.

Como la obra siguió creciendo, ya fuera del proyectual de la UNA, en el 2016 realicé juegos.

L@s Idéctic@s / Para Aprender Jugando

Se pretendía acercar a l@s niñ@s distintas imágenes, para ir conociendo y asociando. Que no se menospreciaran las capacidades que los más chicos tienen para jugar y aprender. Hice rompecabezas y didácticos con una selección de obras de arte argentino y latinoamericano, instrumentos musicales, juegos de deportes con pelota y con diferentes texturas para chic@s con capacidades diferentes.

Estos juegos están realizados en madera. Con 48 piezas cuadradas de 4 x 4 cm, (24 pares). Las cajas también de madera, rectangulares, intervenidas con impresiones digitales, sobre papeles adhesivos.

Arte Argentino

Instrumentos musicales

Arte latinoamericano

Pared de texturas /
estimulación

En el aprendizaje, me encontré con que l@s chic@s con capacidades especiales, que presentan dificultades en su movilidad, o en su motricidad fina, se les complicaba la posibilidad de tomar las piezas pequeñas, entonces la pared resultaba mucho más útil para que los terapeutas trabajen con ellos.

Cada panel estaba intervenido con corcho, botones, tela, chapa, espejos, goma eva, tejidos, madera, pintura, esponja, cuerina, tejido plástico, goma espuma, peluche, tapas plásticas, vidrio, telas. Entonces apareció el interés sobre el material reciclado, que abordé en otros trabajos más adelante. Uno de ellos está en la Dirección de la Niñez de Avellaneda, otro en Caviahue, centro de día en Haedo, y otro en un centro de niñ@s no videntes, de la zona oeste de Buenos Aires.

También realicé un panel pequeño de estimulación, donde los chicos trabajan sentados en el piso. Dividido en 9 cuadrados iguales.

Panel de texturas individual utilizado por Ismael

Mientras seguía aprendiendo todo lo que se podía conjugar con arte: estimulación, educación, humanidades, una tarde llegó un llamado de Tania Sitkov, quien coordinaba el espacio del paseo Cultural Municipal Carlos Núñez en Avellaneda, quien estaba al tanto de mi proyecto. Me ofreció el espacio para exponerlo, compartiendo con el artista, fotógrafo, Brian Palacio y la asociación Libre Demanda. Ahí surgió un nuevo desafío, para volver a abrir la mirada de los otros. Fue un trabajo grande, no sin ayuda, que resultó muy gratificante.

Flyer de la muestra

Fotografías del día de la inauguración
Junto a Jorge Ferraresi, Tania Sitkov y Brian Palacio

Julia jugando

Para el formato muestra, trabajé sobre una foto mía, embarazada, replicándola, e interviniéndola. Cada una lleva un nombre distinto, Abuso, Pérdida, Fertilidad y Amor, estas fotos eran en el inicio en el recorrido de la muestra, para poder pensar que todas las personas venimos de orígenes diferentes, de concepciones diferentes, de formatos de familias distintos. En lo importante que es ese momento para la vida de un niñ@, y quitarnos los prejuicios, tan discriminatorios.

Las fotos fueron impresas en sistema digital, sobre papel fotográfico, montadas sobre madera, de 1 x 0.50 m cada una. Conformando un trabajo de 2 x 1 m.

Abuso, Pérdida, Fertilidad y Amor

Detalles

Para los adultos diagramé un tatetí grande, para visibilizar la diversidad familiar. Fue la muestra más visitada del lugar hasta el momento y l@s chic@s volvieron a jugar y a reunirse allí.

Tateti con diversidad familiar: cubos de madera de 25 x 25 cm, con soporte desmontable para trasladar.

Fotografía de la exposición Desde el Principio
Carlos Nuñez, 2016

Tateti de escritorio

Rompecabezas

Más tarde y en menor escala hice un tateti de 20 cm de altura, de escritorio, con cubos intervenidos con impresiones digitales. Diversidad de familias heterosexuales, homoparentales, dos madres o dos padres, las familias ensambladas. Madres solteras, la cantidad de opciones es enorme.

Rompecabezas: comunitario de gran escala, para armar entre varias personas. Con 12 opciones, las imágenes hacían referencia a los derechos de l@s niñ@s, y el respeto a las diferencias. Fue donado posteriormente al centro de día Caviahue, Haedo Prov. de Buenos Aires.

Otra variedad: cubitos de madera de 4 cm. Tema de artistas y sus obras
En este caso Frida Kahlo.

También trabajé otros para favorecer la lecto escritura, me llegaban propuestas de terapeutas o acompañantes que me pedían si podía desarrollar alguna idea para trabajar por ejemplo con TDA o personas hipoacúsicas, y me explicaban cuáles eran los inconvenientes a la hora del aprendizaje. En otra oportunidad me contaron que esos rompecabezas los estaban utilizando con personas mayores que habían tenido ataques cerebro vasculares.

Teleidoscopios: se intervienen los objetos exteriores, se suman a la imagen, y la persona que mira a través de él debe moverlo como una cámara, buscando espacios de luz. Los intervine con las imágenes de L@s divers@s. Estos también resultaron útiles para trabajar con niñ@s del espectro autista.

Remeras: dibujos de L@s divers@s impresos por sublimación, intervenidas con telas generando texturas.

Para el ESI, programa de Educación Sexual Integral, tomé el formato de la rayuela. Por un lado me interesaba volver a trabajar con juguetes de formatos clásicos, actualizándolos. Reemplacé los números por imágenes como disparadores.

Rayuela

En la misma idea de reflotar juegos que ya no están en el mercado, busqué quien los hacía en madera y encontré un taller de tornería, Baum almacén de objetos, son un grupo de padres que donan lo obtenido de la comercialización a un jardín de infantes y escuela primaria Waldorf en Córdoba, Capital. Los beneficios llegaban a l@s chic@s doblemente.

Atender a quienes participaban de cada actividad, armar una red de trabajo, eso también ha formado parte del proyecto.

Teatrillo de títeres: L@s divers@s tuvieron sus versiones en títeres con una pequeña presentación en youtube⁸³.

El libro de pintar también recrea un objeto que los más chicos usan menos, el acto del pintar que para quienes amamos los colores es indispensable, con una elaboración de historias breves de L@s divers@s, que también proponían interpelaciones a sus lectores.

L@s niñ@s me hicieron maravillosas devoluciones que me llegaban por las redes sociales.

Los libros comenzaron a venderse en librerías y kioscos de revistas. Además de darle trabajo a gente desocupada que podía venderlo de manera independiente.

A esa primera muestra le siguieron otras, muchas de ellas convocadas por la artista Moira Antonello⁸⁴, dentro de actividades de la ONG “Enlaces territoriales para la equidad de Género”⁸⁵.

“Desde el principio” participó en la selección del Premio Bustelo en la provincia de San Juan, y quedó seleccionado junto a otros proyectos de juegos y juguetes innovadores. También recibió una mención en el 4to. Encuentro de arte y literatura por la paz.

El proyecto llegó a San Luis, participando en la feria de artesanos, y una empresa hotelera se interesó en los juegos para los días invernales.

⁸³ https://www.youtube.com/watch?v=cF_7K47gS3I

⁸⁴ Nació en 1973 en Buenos Aires / moiraantonello.com

⁸⁵ www.enlaces.org.ar

También formó parte de la exposición en el MEC, Multiespacio Cultural de Avellaneda, que coordinaba Andrea Arias, quien invitó a L@s divers@s para ser parte del espacio de diseño “Días y Flores” en Cariló.

Días y Flores / Cariló, Pinamar

También hice impresiones en tazas, con frases atendiendo al cuidado de la infancia, de lo que implica realizar un regalo a otr@, bolsos cambiadores, volviendo a romper con lo esperado del rosa y celeste, y también con un muñec@ que acompañaba el momento para entretener al beb@. Fueron muchas las actividades, locales y ferias en distintas ciudades a las que llegaron L@s divers@s.

Identidades - 2016

El mundo nos plantea un espacio abierto resultado de la globalización, que hoy nos confronta con una pandemia mundial, un gran espacio indiviso, ilimitado donde tenemos la posibilidad de ver la verdadera realidad. Es probable que esto varíe en función de cómo la percibimos o de nuestras concepciones ideológicas. Y sin duda por el acceso o no al uso de internet, las redes sociales y los medios de comunicación actuales que son quienes manejan los termómetros de lo útil o lo banal, no sin nuestra responsabilidad como consumidores.

Me detuve en la lectura de *Radicante* de Nicolas Bourriaud⁸⁶, porque señala la multiplicidad, lo multicultural, la globalización, el movimiento, lo dinámico, describe cuales son las respuestas en el ámbito artístico, el resultado en el tiempo de las artes.

En el capítulo 2 de *Radicante*, “Formas y trayectos” encontré una conexión con mi proyecto “Identidades”, realizado en 2016, en el cual planteé la idea de cartografiar, lo que nos va constituyendo individualmente, por las relaciones con otros. Bourriaud plantea que las artes tienen nuevas experiencias respecto del tiempo y del espacio, lo que se llama *Time-specific*, en donde todo está potencialmente en movimiento. Esta precariedad que plantea, en los cambios incesantes. Me resultó interesante poder repensar Identidades desde la hipótesis planteada sobre cómo facilitar equidades y fomentar los intercambios culturales. “¿Cómo potenciar la equidad? ¿Cómo generar e incentivar todo lo que favorezca el intercambio social?”. Los seis ejes con los que trabajé en *Identidades* fueron la inmigración, la discapacidad, la sexualidad, la pobreza, la vejez y las identidades recuperadas. Ninguno de ellos eran estáticos, realicé seis textos, prosas, que luego

---

⁸⁶ Nació en Francia en 1967, Conservador de museo, crítico, curador e historiador del arte.

formaron parte de un mapping colectivo en la muestra de la Cátedra Cáceres en FASE 8, Pensar la praxis, en el Centro Cultural Recoleta, 2016. Con la ayuda del Profesor Claudio Escobar⁸⁷. Este trabajo derivó posteriormente en la impresión de un libro.

En una de mis conversaciones recientes con Anahí Cáceres, hablando de formatos físicos pensábamos en las diferencias con los soportes actuales, los multiplicadores digitales que replican por miles en las redes inmediatamente.

En este momento donde nos enfrentamos a una pandemia, un espacio social empuja a otro y puede desplazarlo o desbarrancarlo, como vemos en general aumenta la distancia, separa y abre aún más el paso para que la pobreza muera o continúe y persista en su desamparo. La pobreza nos aleja de la mirada de futuro, es la contracara dolorosa del que más tiene, es el acto concreto de cómo los poderosos profundizan la marginalidad.

En mi trabajo *Identidades*, trabajé la metáfora del barro para hablar de la pobreza, pensar cómo ese otro u otra, como yo, vive en esa precariedad y cómo desde el arte podemos involucrarnos y comprometernos con esos territorios políticos, que son físicos y simbólicos.

La vejez ha sido otro de los abordajes, donde rápidamente podemos pensar en el paso del tiempo, con un final para todos anunciado, nos habla nuevamente sobre el origen y la importancia del acontecer de la vida en relación a la educación, a los estímulos que ha recibido, a su proximidad con el arte.

La inmigración parece el ejemplo más concreto, del movimiento y del viaje, de la experiencia trasladada, de ser expulsados, cartografiando un territorio que construimos permanentemente en movimiento. Las fronteras y las identidades se diluyen, los trayectos no tienen una sola dirección, se disparan en múltiples sentidos, se bifurcan, se repliegan, o se esconden, pero escandalosamente muestran los conceptos más corruptos de lo que podemos ser.

Homi Bhabha⁸⁸, escribió en el texto “Nuevas minorías, nuevos derechos”, sobre las miles de personas expulsadas, que pretenden ser aprendidas por el sistema, para que se les otorguen derechos, que pueden ser incumplidos, para ser nuevamente expulsados y olvidados. Esto me hizo pensar en los cambios de los márgenes, las motivaciones que si bien pueden ser muchas, se van

---

⁸⁷ JTP en Cátedra Cáceres, Una y en FADU.

⁸⁸ Nacido en Bombay en 1949. Escritor, docente e investigador.

construyendo en esa misma movilidad. Por ejemplo los refugiados de las guerras de Irak, Siria, Afganistán... Pero aparecen las murallas, las vallas, las divisiones, impedir el ingreso de inmigrantes desesperados, o los campos de refugiados como “La Jungla”, así le llamaron al campamento de inmigrantes en las puertas británicas.

El arte da visibilidad a estas problemáticas, como los trabajos de JR, fotógrafo francés citado anteriormente. Trabaja con gigantografías en la frontera de México con Estados Unidos sumándose a la crítica sobre Donald Trump y sus leyes migratorias. Y en la frontera Palestina – Israelí toma fotografías para que puedan reconocerse, de uno u otro lado.

Frontera EEUU – México

Frontera Palestina - Israel

En esos espacios cohabitan las diferencias, el *otro* también es un exiliado, pueden haber movimientos migratorios colectivos o individuales. Las migraciones pueden ser resultado de la superpoblación de una comunidad muy empobrecida, como también las muertes por COVID 19 en Estados Unidos o Brasil, cifras que se acrecientan y que se manejan como *cifras* y no como humanidades que perecen o sufren.

Hay una experiencia en la movilidad, en la conciencia que tenemos de que no somos seres estáticos, sino que estamos hiperconectados, trasladándonos, sin fronteras rígidas, que se desdibujan.

Las fronteras políticas, no son idénticas a las económicas, con líneas de tensión que simbólicamente tejen otras nuevas, más alejadas, más discriminatorias, más dolorosas, pero también desde el arte, las conexiones ofrecen modalidades más democráticas. En este caso, por ejemplo, mi propuesta “14 Pasos”, puse en línea de internet una galería virtual para artistas de distintas disciplinas que participaron en las convocatorias. Aproximadamente 50 artistas nacionales e internacionales, cuyas obras podían visitarse en el sitio web, graalegre.wixsite.com/14pasos, en Twitter y Facebook y en las redes de los propios artistas compartiendo las publicaciones y favoreciendo el intercambio.

Actualmente hay muchísimos espacios en las redes, con un importante contenido y formas de vinculación, de temáticas y artistas.

Hasta la raíz - 2018

Es un proyecto en coautoría con Andrea Arias, un interés artístico y estético nos llevó a indagar en nuevos elementos atendiendo la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, los materiales que utilizamos se obtienen del descarte industrial del PVC.

Diseños en Joyería experimental: con morfología orgánica y flexible, de estructura adaptable al cuerpo. Su materialidad es suave y liviana. La realización de nuestros diseños proponen piezas dinámicas, simples, despojadas y de fácil uso, es un accesorio que está pensado para hombres y mujeres y posee bajo impacto ambiental.

Luminarias: iluminación en cestería, intervenidas con materiales de PVC traslúcidos.

Textiles: artesanales, variedad de colores, texturas, fantasías y matizados.

Fotografías del catálogo

Realizamos toda la comunicación desde el logo, flyers, catálogo, etiquetas. Organizamos la comercialización vendiendo el producto en CABA, Cariló, Provincia de Buenos Aires y Chile.

Este proyecto fue seleccionado en el Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR -, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El diseño sustentable solo es un área de este concurso. Y junto a la Cooperativa Reciclando Conciencia de Pinamar, presentamos un diseño de tatetí, que se desprende del Proyecto “Desde el principio”, esta vez realizado con placas del reciclado de plásticos, y otros diseños.

Sin silencios, soplos y denuncias - 2020

En 2019 nos radicamos en el partido de Pinamar, cambiamos los paisajes ciudadanos, por el mar. Nadie puede dudar de los beneficios. Aunque la realidad había empujado y era personalmente difícil; la política y la economía no eran menos graves a nivel nacional. Argentina era gobernada por un partido neoliberal, las peores consecuencias para sus habitantes y un recuerdo casi intacto de la Plaza de Mayo repleta, despidiendo a una presidenta Cristina Fernández de Kirchner⁸⁹, que inclinando la balanza más a la izquierda nos había permitido disfrutar de vivir mejor.

---

⁸⁹ Nació en 1953, en Tolosa, La Plata. Política y abogada. Presidenta argentina desde 2007 - 2015. Actual Vicepresidenta de Alberto Fernández, Presidente, nació en 1959 en Bs As. Es abogado, político y profesor universitario

El desastre del cambio, también venía en el plano internacional.

Seguir generando proyectos en este contexto, es una responsabilidad que en el transcurso de los años se hace sencillamente parte, aunque haya dificultad porque hay que levantar barreras que impiden lo creativo. Hay un proceso hacia adentro. Puertas adentro de mí misma. Y también con la posibilidad real de encontrar los recursos, siempre más simbólicos que tangibles.

Desde finales del 2017 fui padeciendo una especie de saqueo de afectos, de espacios, de tranquilidades. En abril del 2019 mi casa fue violada y perdimos todas nuestras pertenencias, mi hija también, al igual que mi compañera y mi madre.

Resignificar las cosas, soltarlas, apreciar lo importante, volver a apropiarse es un recorrido.

En este proceso los materiales aparecieron primero, y luego el cómo accionar con ellos. Había reunido parte de raíces, maderas, texturas, recortes. Todo eso derivaría en algo.

En diciembre de 2019 pude trabajar, desde el diseño de un libro con toda la trayectoria y la obra de Oscar Garlepp, un artista tan exquisito como poco conocido. En ese momento volví a contar con una cámara fotográfica, hice las fotos de todo el libro, de sus obras otras que conforman la publicación.

“La fotografía, el reino de lo inmóvil”, serie de fotos que me recordaba un trabajo del 2013, “Palabras Intangibles”, también fotográfico, la mayoría de ellas intervenidas que expuse en la Muestra Anual de la Cátedra Cáceres en la Cooperativa IMPA, una empresa recuperada en el barrio de Almagro, Buenos Aires.

Tabú / Proyecto
“Palabras intangibles”
2013

Para hablar de género participé en la muestra colectiva “¿Lobo está?, LOBO ESTÁ”. Trabajé la idea de “Sin caperucita” y realicé un relieve con maderas.

Relieve. Sin caperucita Detalle 2020

Al taller Cosiendo Sueños, organizado por la ONG Mujeres por Pinamar, víctimas de violencia, les encargue la confección de 100 capitas rojas, con textos para hablar de género. Intervine las luces del Espacio de Arte de Hasta la raíz.

Instalación Rojas – 2020

Esta instalación participó en una intervención en la plaza de Cariló *Acciones en el espacio*, los textos eran “Sin clientes, no hay trata”, “Cada 23 horas muere una mujer en la Argentina” “Mi cuerpo es mío, ni del estado, ni de la iglesia” y otros. La documentación se hizo en video, los niños jugaban y leían, aunque los adultos permanecían sin ver, anestesiados. Al otro día las habían sacado todas del lugar.

Intervención en la plaza - 2020

Armé nuevamente la caja de los prejuicios, llena de prejuicios impresos, para que la gente buscara el propio y si se animaba dejara el suyo.

Con tipografías en foam descartadas por empresas, cajas con luces

Unas de estas cajas es *Arden Egos*, convocando artistas de una muestra colectiva, para reparar en la importancia de hacer un relato conjunto.

Infinitos besos
50 x 40cm - 2020

Hoy Pena/e NO
50 x 40cm

Muchos lenguajes
40 x 40 - 2020

Con la temática de género en marzo, el mes de los derechos de las mujeres, el Espacio de Arte Hasta la raíz, convocó a distintas artista@s a participar de la muestra MUJERES SOMOS. Hice también las piezas de comunicación de ambas muestras.

Flyer de las exposiciones

En los meses de enero y febrero la cantidad de femicidios habían superado las cifras y en marzo las duplicó. Un caso, aberrante, como todos, me hizo plantear una pequeña instalación.

Atroz - 2020

Sin Pausa 85 x 55 cm – 2020 / Detalle

“ATROZ”, caja forrada con frases “Cada 23 horas muere una mujer”. Muñeca, carbón, sangre y la frase, “No es feo lo que ves, lo espantoso es que suceda”. La instalación se completó con un dibujo en carbonilla y tizas, “Sin pausa” un grito por las muertes de otras mujeres, los actos de violencia, no guarda silencio. Se rebela contra el patriarcado y contra cualquier otra forma de sometimiento.

“Sin sentido” un arte realizado con desechos en cuarentena, me animó a pensar en el No valor de los objetos de consumo, el deterioro que experimentan tanto físico como simbólicamente, y en la simbiosis en las cuales nos involucramos con nuestros propios objetos. Actualmente estoy trabajando con una serie de objetos que derivan del reciclado y la reutilización de esos materiales. También dibujos, fotografías, donde habitan distintos personajes, personas, animales, la convivencia y los vínculos.

¿Perro?

¿Gato?

Lo descartado, nos interpela frente a la evidencia de la efímera importancia, la decadencia de los objetos que representa la nuestra, nuestras elecciones fragmentadas en estas piezas rearticuladas para hablar de partes, y guardan un silencio inquietante.

Utilizar el descarte de elementos no es algo nuevo, desde el Arte Povera en 1960 en Italia, muchos artistas han abordado estas formas de decir, como lo hizo Antonio Berni (1905-1981) en la misma década en Argentina, para hablar sobre la miseria y la marginalidad, con la serie Juanito Laguna, de gran compromiso social.

Otros lo abordaron como crítica al consumo, o para favorecer el cuidado del medio ambiente, pero aún siendo conocido, sí creo que cuando se vuelve a contextualizar un elemento, y el público ve ubicada esa pieza que era basura dentro de una obra, el objeto aparece reversionado, y vuelve a causar impacto.

En 2017 se llevó a cabo el Primer Festival Internacional de Reciclado Artístico “Drap Art” en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. Se hizo por primera vez en Barcelona, en 1995 y fue realizado también en otros países como Francia, Grecia, Israel, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. El Drap Art trabaja bajo la consigna de las 3R, Reciclar, Reutilizar y Reducir. Participaron 20 artistas, entre ellos el argentino Eduardo Rodríguez (1941) que aborda una extensa lista de materiales, elaborando en general piezas que refieren a organismos vivos.

Vik Muniz (1961), artista visual brasileño, realizó una serie que llamó “Imágenes de basura” en 2018. Con lo obtenido de un basurero de Río de Janeiro, fotografió a las personas que vendían cosas de este lugar y luego los retrató en gran escala, con los mismos elementos descartados. Juega con este tipo de materialidad, que le resulten impactantes y bellos.

CONCLUSIONES

Arte sin periferia es un trabajo con el cual investigué, reflexioné y elaboré ideas para poder saber si se podía disolver el concepto de la periferia como lugar despectivo, como concepto peyorativo, con todas las cargas simbólicas que acompañan ese decir. Periferia es la *"zona inmediata al exterior de un espacio"*, es el lugar vedado que no se quiere mostrar, pero está a la vista de todos.

Tal como lo planteé en mi hipótesis y con el desarrollo de la tesis, el concepto de periferia es el lugar, muy próximo pero que no pertenece.

Los medios de comunicación manejados por las corporaciones, que dominan la esfera de la comunicación y controlan las sociedades. El mundo globalizado aparentemente disuelve la periferia pero en manos de los poderosos, esa globalización ahora pandémica arrasa las fronteras y evidencia las inequidades.

He analizado el cambio que han experimentado los medios de comunicación, que han evolucionado tecnológicamente, pero no siempre acompañando los devenires sociales, o apreciando las características particulares de las sociedades y sus habitantes. Desde la radio, la televisión, el cine, el furor de internet con las redes sociales, el acceso desde nuestros dispositivos móviles, la variedad de sus usos, con fines informativos o desinformativos y también de entretenimiento; todos ellos funcionan con estructuras viejas y nuevas, locales y universales, las cuales convergen en un nodo troncal complejo. Se despliegan en comunidades que parecen no existir sin ellas, y otras que las desconocen, las ignoran o las niegan.

Los poderosos que pretenden manejar nuestras libertades, siguen involucrándose fuera de las fronteras geográficas y físicas, ingresan además en las ideológicas, como pudimos verlo en el capítulo 1, “*El arte, las ideologías y sus vínculos*”, que con el Plan Cóndor, desplegaron mecanismos de violencia, muerte, y terror, intentado barrer con todo lo que no colaboraba con sus propios intereses, particularmente económicos; el arte y los artistas han resistido. Actualmente las tecnologías son un mecanismo de control, y a su vez son la vía posible de comunicación, hay muchos lugares donde las comunidades siguen existiendo fuera de la herramienta tecnológica, sin duda la presencia de lo virtual ha ganado un terreno inmenso, pero desconoce a todo el que no esté conectado, como quitándole total posibilidad de pertenencia.

Las soluciones o las respuestas a los abordajes que sean necesarios en las distintas disciplinas, particularmente en el arte o en la educación, no vendrán solo en formatos de *paraísos tecnológicos*.

En este contexto el lenguaje digital y la virtualidad son claramente el resultado de este momento en la historia, la virtualidad nos impone la hiperconexión, estar en línea nos otorga *una nueva existencia*, nos vinculamos por medio de las pantallas, esto es parte de una reflexión crítica sobre nuestros modos de ser con otros, porque todo lo que nos distancia corroe nuestra sensibilidad. Visitamos espacios virtualmente, tenemos reuniones, clases, seminarios, y ahora con la cuarentena obligatoria, hasta nuestros encuentros privados o familiares, los realizamos por medio de un dispositivo.

Las consecuencias del COvid19 eliminaron en este momento cualquier tipo de vínculo presencial, y aún sabiendo que nuestro futuro se estará conformando con este presente, que podría permanecer, nada reemplazará nuestra experiencia de estar ahí, frente a una obra y nuestro estar ahí con otros.

Los realizadores de las más importantes ferias de arte en el mundo, se están cuestionando si es posible suplir el rol social de esos eventos. Sin duda las exposiciones o las actividades artísticas en general no funcionarán como antes, el universo artístico se plantea ahora, si seguimos pensando en vender entradas para conciertos, o producir eventos como lo entiende el capitalismo, que rechaza cualquier consigna idealista de acceso para todos, porque haría descarrilar el sistema. Habrá que romper las viejas estructuras para volver a crear un nuevo concepto sobre el arte, sin perder la ética, la verdadera función del arte. Estos son disparadores a nuevas preguntas de un espacio que presenta una nueva y cambiante configuración.

Aquí hay un punto neurálgico de esta tesis, el acceso a la educación para tod@s, que posibilita el acceso al arte. La educación se ve cercada por el uso obligado de estos nuevos códigos de comunicación, en favor de quienes tienen la posibilidad y el interés sobre estos lenguajes, los cuales pueden verse favorecidos, pero borra a quienes la informática les resulta ajena e inaccesible. No es un punto cerrado, es un espacio para seguir reflexionando y proponiendo.

Todo lo desarrollado en el capítulo 2, me permitió comprobar la necesidad de una educación vinculada con el arte como elemento social fundamental, con sus manifestaciones como el graffiti

consiguiendo la mirada por medio del impacto y la irrupción en el espacio urbano y popular; el arte mural con la convergencia de discursos y modalidades plásticas, esa forma de aunar educación, arte y compromiso; como la explosión del rap con la complejidad de abordarlo porque los prejuicios hacen a nuestra sordera emocional, o la arquitectura andina provocadora, evidencia una ajenidad, una extrañeza porque nuestra mirada ignorante y europeizante es potencialmente no inclusiva. Solo así pueden inquietarse los pensamientos de los ciudadanos comprometidos y no absorbidos por un sistema que los enajena.

La acción artística permite abordar la tolerancia, la inclusión, el respeto, de ahí la importancia de la educación para romper mandatos culturales patriarcales, que por supuesto son imposibles sin la participación activa de las mujeres, nucleadas en distintos colectivos artísticos o como hacedoras individuales comprometidas con un discurso sin sometimientos. Debemos salir del sexismo binario que solo convierte en mentes obsoletas.

Cuando se respeta la diversidad en la educación, el aprendizaje construye las identidades. Lo inclusivo se subleva al término elitista, es opuesto, es la posibilidad de tener un acceso genuino a una educación para tod@s, equitativa, que colabore con una estructura social más justa y libre sobre nuestras voluntades, el arte acciona como un antídoto ante la apatía y el desinterés.

La periferia es el exterior popular, el de las minorías de poder, pero de mayorías humanas. El de las causas que no dan ganancias económicas, el arte posee un lugar muy importante en el ámbito social, institucional y se pronuncia en estos ámbitos dando visibilidad a lo ocultado. Las representaciones artísticas aportan nuevas construcciones discursivas potenciando equidades y favoreciendo intercambios sociales.

Por esto considero imprescindible que las planificaciones culturales de los gobiernos, acompañen las necesidades de sus habitantes, y los artistas se pronuncien comprometidos acercando un arte, plural, abierto, participativo, movilizándolo con sus producciones, generando conciencia y sensibilidad.

El arte se posiciona como un lugar de respuesta, en absoluto cerrado, sabemos de nuestra finitud, es lo único realmente cierto, el arte es un lugar de reflexión y participación, es el lugar de crítica y de lenguajes disruptivos, es un espacio movilizador de conciencias, sin precisiones y sin certezas, sino de cambios y búsqueda de nuevas fortalezas, el mundo sin arte sería un lugar aún más injusto.

Con cada uno de los eslabones de mi propio trabajo, fui analizando con total conciencia el enorme lugar que tiene el arte, donde nuestras luchas colectivas, aparecen siempre en cada fractura, en las necesidades de nuevos propósitos y enunciados, en la iconografía de los pañuelos de las madres, en las siluetas de los desaparecidos apuntalando nuestra historia, allí donde las dictaduras sangrientas, -que sin esa violencia parecieran perder su fuerza semántica-, aún cuando quisieron horadar nuestros anhelos de igualdad, el arte sublevado apareció en los muros rasgados, explotando su denuncia para romper con la verticalidad y para encender lenguajes en el entramado urbano.

Este posible *Arte sin periferia* defiende lo democrático, se distancia de cualquier circuito elitista, rechaza los estereotipos, los mandatos patriarcales, la violencia y la imposición de cualquier figura autoritaria que quite libertad. Exalta la importancia de una memoria histórica, viva y colectiva que permita crear futuro, donde los miembros de la comunidad artística seamos protagonistas, testigos activos de nuestro tiempo.

Más adelante, me interesa profundizar teórica y artísticamente las mismas problemáticas vinculadas a los derechos humanos, que frente a los cambios que vendrán en lo tecnológico, político y climatológico, seguramente incidirán de manera determinante en la historia presente y futura.

Bibliografía

- Alcázar, Josefina, Mujeres, cuerpo y performance en América latina, en Publicación “Estudios sobre sexualidades en América Latina”, Quito, Ecuador, Editoras K. Araujo y M. Prieto, FLACSO, 2008.
- Alix y otros, Surrealistas en el exilio y los comienzos de la Escuela de Nueva York en Catálogo del MNCARS, Madrid, España, Ed. Aldeasa y Museo Reina Sofía, 1999.
- Aguila, Gabriela, Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del Golpe de Estado en Revista Nº 10, UNLP (Universidad Nacional de La Plata), 2016.
- Arendt, Hanna, La condición humana, Buenos Aires, Argentina, Paidós, 2012.
- Arias, Laura Belén, ¿Qué hay de real en el Arte? Encuentros entre el Arte y Jacques Lacan en “El Gran Otro”, Revista de Arte, Cultura y Psicoanálisis, 2018.
- Bhabha, Homi K., Nuevas minorías, nuevos derechos, Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI, 2013.
- Bauman, Zigmunt, Modernidad líquida, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Bauman, Zigmunt, Identidad, Buenos Aires, Argentina, Editorial Losada, 2009.
- Bellange, Ebe, El mural como reflejo de la realidad social en Chile. Santiago de Chile: Editorial USACH, 2012.
- Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Editores, 2013.
- Borges, Jorge Luis, Historia de la eternidad, España, DEBOLSILLO, 2011.
- Bourriaud, Nicolás, Postproducción, Editora Adriana Hidalgo, 2009.
- Bourriaud, Nicolás, Radicante, Buenos Aires, Argentina, Ed. Adriana Hidalgo, 2009.

- Butler, Judith, *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, reimpresión, 2015.
- Butler, Judith, *El género en disputa*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós, 1990.
- Camnitzer, Luis, *New Art of Cuba*, Ed University of Texas Press, 2003.
- Cano Vidal, Fernando, *La actitud ante la naturaleza del arte actual*, Madrid, España, Universidad Complutense, 2005, Tesis.
- Chavarría, José, *Artistas de lo inmaterial*, San Sebastián, España, Editorial Nerea, 2002.
- Chomsky, Noam, *Cómo funciona el mundo*, Buenos Aires, Argentina, KATZ editores, 2012.
- D'Aloia, Jesica. *Eufemismo Paradójico: Cambios y creaciones de las Artes Plásticas en la Dictadura Militar*. Tesis UNLP, 2012.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia, España, Editorial Pre – Textos, 2002.
- Dillon, Marta, *Aparecida*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Sudamericana, 2015.
- Fernández Quesada, Blanca. *Nuevos lugares de intención. Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales. Estados Unidos 1965-1995*. Madrid, España. Universidad Complutense. Tesis Doctoral.
- Ferreira, Felipe, *El carnaval: expresión de la identidad brasileña*, en Magazine Aula Urbana, mayo-junio, Bogotá, Colombia, IDEP, 2011.
- Ferreyra Macedo, Axel Ezequiel, *El grupo Espartaco. Entre 1959 y 1968, Apuntes para el estudio de su posición artística*. UNLP, Argentina, Ed. Papel Cosido, 2014.
- Forero Hurtado, Andrea y otros, *Arte, política y memoria en América Latina, México*, en Cuadernos del Pensamiento Crítico, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, N° 54, marzo -segunda época- 2008.
- Gasquez Porelli, y otros, *Os Carnavais de Cândido Portinari e a construção da imagem: corpo, festa e cultura popular, em Brazil, XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte N° III*, 2009
- Galeano, Eduardo, *Las venas abiertas de América Latina*, México, Siglo XXI, 2003.
- Gibson, Ian, *Ligero de equipaje*. Madrid, España, Santillana Editorial, 2006.
- Groys, Boris, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Argentina, Caja Negra Editora, 2014.
- Hoz, Gabriela, *Estudiar Los Carnavales. Lecturas y escrituras en contextos de estudio de Ciencias Sociales*, Tesis UNLP, 2016.
- Juárez Zaragoza, Javier, *Walter Benjamin: Reflexiones en torno a la juventud o la bella durmiente* en Revista Pensamiento, N° 2, UNANEM – Universidad Autónoma de México., 2011
- Kozak, Claudia, *Graffitis argentinos, Letra joven, letra urbana*, en Encrucijadas, N° 34, Buenos Aires, Argentina, UBA, 2005.
- Kozak, Claudia, *No me resigno a ser pared, Graffitis y pintadas en la ciudad artefacto*. Libro del Rojas, Buenos Aires, UBA, 2008.
- Longoni, Ana, *El arte, cuando la violencia tomó la calle Apuntes para una estética de la violencia*. Buenos Aires Argentina, UBA, 2010.
- Loos, Adolf, *Ornamento y delito*, Buenos Aires, Argentina, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UBA, 1988.

- Malagón-Kurka, María Margarita, Arte como presencia indéxica, Mendoza, Argentina, Editorial Universidad de los Andes, 2010.
- Marzullo, Osvaldo, Viva el graffitti, Buenos Aires, Argentina, Galerna Editorial, 1988.
- Mistral, Gabriela, Poesías completas, Barcelona, España, Editorial Andrés Bello, 2001.
- Mujeres Creando, La Virgen de los Deseos. Bolivia, Tinta Limón, 2005
- Museo Nacional de Arte-La Paz- Bolivia, Arte boliviano: imágenes de 1968, en Revista Nº 40
- Napolitano, Graciela. Estructura y desarrollo en la enseñanza de Jacques Lacan, en Revista de Psicología Nº 10 de FaHCE-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP- Nº 10, Memoria Académica, 2009.
- Nogués, Germinal, Ciudad secreta, Buenos Aires, Argentina, Ed. Sudamericana, 2015.
- Ochoa Cuellar, Katheryne y González Serrano, Katherine, El papel de las mujeres en las FARC en Revista: Disputario, vol.2, nº 1, enero, junio, Madrid, España, Universidad Complutense, 2007.
- Palacios Garrido, Alfredo, El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas colaborativas, en Volumen 4, de Arteterapia, Madrid, España, Universidad Complutense, 2009.
- Paz, Octavio, “Discurso de Jerusalén”, Obras Completas, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Paz, Octavio, Libertad bajo palabra, Mx., Universidad de México, 1993.
- Perlo, Claudia L., Aportes del interaccionismo simbólico a las teorías de la organización, en Invenio, Año 9, Nº 016, Rosario, Argentina, UCEL -Universidad del Centro Educativo Latinoamericano-, 2006.
- Pizarnik, Alejandra, Aventuras perdidas, Buenos Aires, Argentina, Editorial Altamar, 1958.
- Richard, Nelly, Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento. México, Siglo XXI Editores, 2007
- Segato, Rita, La guerra contra las mujeres, Madrid, España, Traficantes de sueños, 2016.

Páginas webs

artecontraviolenciadegenero.org/?cat=4&snap=MNOP

colectivademujereslasjuanas.blogspot.com.ar/

concuentosamaria.blogspot.com.ar/2015/10/historia-de-dos-cuadrados-eli-lissitzky.html

Conferencia José Jiménez: "Paul Klee: El equilibrista de lo visible

www.youtube.com/watch?v=HNf6aaAf-M

ctxt.es/es/20171011/Politica/15517/Jana-leo-feminismos-violacion-machismo-ctxt.htm

diario16.com/abel-azcona-que-me-llamen-hijo-de-puta-me-parece-bello-el-insulto-seria-ser-hijo-de-putero/

elcocodriloazul.blogspot.com.ar/2010/01/libros-de-arte-para-ninos-ii.html

elboomeran.com

encuentro.gob.ar/

ensabap.edu.pe/bellasartinos-emblematicos-gerardo-chavez/

es.wikipedia.org

es.wikipedia.org/wiki/CowParade

es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismosexo_en_Argentina

fundacionsolon.org/about/obra/entrelneas/
gestion.pe/tendencias/arte-urbano-elephant-parade-llega-brasil-140701-noticia/?ref=gesr
gilbertbaker.com/site/
google.com
issuu.com/elmamm
lavaca.org
losninosdejapon.blogspot.com.ar/2011/12/la-moral-del-juguete-por-charles.html
poemasenprosa.blogspot.com.ar/2014/05/xix-el-juguete-del-pobre.html
www.abc.com.py/edicion-impres/artes-espectaculos/exponen-obras-de-olga-blinder-sobre-la-condicion-humana-1622808.html
www.abuelas.org.ar/
www.almacendeobjetosbaum.mercadoshops.com.ar/MLA-787696576-100-trompos-madera-torneria-por-mayor-trompo-s-piolin-baum-_JM
www.anred.org/spip.php?article12770
www.archdaily.com/770428/bolivias-ignored-satellite-city-is-building-itself-a-whole-new-identity?fbclid=IwAR3tUr7PXPXyWSCCS0wZGX4xxbkXcqyzvHCOgN4J3Ne3ABOAYkrLZN2lgo
www.arteusch.blogspot.com/2010/12/arte-en-chile-dentro-de-la-dictadura.html
www.anahicaceresarteuna.wordpress.com/
www.artistasalcubo.org/artistas/Galeria/galeria_cubos2.html
www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39915.html
www.athornton.com.ar/
www.bbc.com/
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130907_america_latina_chile_murales_pinochet_lav
www.biografiasyvidas.com/biografia/b/blinder.htm
www.cext.es/actualidad/cultura/
www.cext.es/posts/cultura/el-carnaval-brasileno-de-las-mascaras-a-la-samba-un-espectaculo-mundial/
www.clacso.org/la-pandemia-no-sera-impune-para-la-sociedad/
www.cubadebate.cu/noticias/2014/03/03/la-imagen-del-dia-imagen-de-chavez-en-carnavales-brasilenos/#.XuG24dThDs0
www.cultura.gov.py/2011/12/exhibiran-documental-sobre-artistas-paraguayos-durante-la-dictadura/
www.desaparecidos.org/arg/centros/
www.domestika.org/es/blog/2188-10-artistas-brasilenos-que-debes-conocer
www.dw.com
www.eldiario.es/internacional/periodista-Vladimir-Herzog-evidencia-dictadura_0_798270770.html
www.eltiempo.com/bogota/cultura-del-hip-hop-en-bogota-102202
www.enlaces.org/http://repositorioubasibbi.uba.ar
www.enperspectiva.com.ar/el-desafio-de-educar-con-perspectiva-de-genero/
www.es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Ramona_Parra

www.facebook.com/210361275712478/photos/a.346193262129278/346193265462611/?type=3&theater
www.facebook.com/atelier.bonomi/
www.faena.com/aleph/es/articles/digitalizan-los-bellisimos-diarios-de-paul-klee/
www.flickr.com/people/carlabenedetti/
www.flickr.com/photos/luluthebest/3283157808/
www.guerrillagirls.com/
www.guioteca.com/arte-y-diseno-creativo/alimentos-sin-procesar-cortados-en-precisos-cubos-de-2-5-cms-impresionante-trabajo/
www.identidad-cultural.com.ar/leernota.php?cn=3242
www.katarimag.com/balmes-artista-conexion-otro/
www.lapoderosa.org.ar/
www.losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/%E2%80%99Cel-franquismo-fue-un-regimen-fuertemente-patriarcal-que-radicaliza-los-modelos-de-feminidad-domestica%E2%80%9D/
www.lugaresconhistoria.com
www.magisterio.com.co/articulo/que-significa-educar
www.mapuexpress.org/2017/02/19/un-recuerdo-en-el-mes-de-su-natalicio-santos-chavez-el-arte-traspasado-por-la-mirada-cristalina-de-la-infancia/
www.martincreed.com
www.masdemx.com/2016/01/1618/
www.memoriachilena.cl/602/articles-123178_recurso_2.pdf
www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-132304.html
www.mia.gob.ar/convocatorias/innovar
www.miraflores.gob.pe
www.moma.org/
www.moriaantonello.com
www.mujerescreando.org/elmachismoeslaunicapandemiaquenoesta-en-cuarentena/
www.mundo.sputniknews.com/america-latina/202005261091547337-canciller-argentino-rechaza-sanciones-y-bloqueos-contra-venezuela/
www.museofridakhalo.org.mx
www.museoreinasofia.es/exposiciones/surrealistas-exilio-inicios-escuela-nueva-york
www.nazza-stencil.com/
www.oei.es/historico/educacionartistica/primerainfancia/documentacion_artistas.php
www.pagina12.com.ar/
www.peggydiggs.net/
www.periodicovas.com/gentrificacion-en-buenos-aires-dialogo-con-silvio-schachter/
www.plataformaarquitectura.cl/cl/919757/cholet-mira-aqui-el-documental-completo-sobre-la-obra-de-freddy-mamani
www.portalguarani.com/256_osvaldo_salerno/13866_el_arte_en_los_tiempos_de_stroessner_en_sayo_de_osvaldo_salerno_.html
www.proa.org
www.radiojgm.uchile.cl/author/radio_jgm/

www.revistaflow.com.ar/tag/graffiti/
www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v22n40/v22n40_a05.pdf
www.semana.com/noticias/rap-en-colombia/124265
www.shock.co/musica/10-artistas-de-rap-colombiano-que-no-pueden-faltar-en-su-biblioteca-ie42
www.sinetiquetas.org/2014/12/15/javi-vargas-y-su-propuesta-contra-el-discurso-machista-y-heterosexual/
www.telam.com.ar/notas/201609/162251-identifican-en-paraguay-los-restos-de-un-argentino-desaparecido-en-el-marco-del-plan-condor.html
www.telesurtv.net/news/colombia-recibe-tropas-eeuu-narco trafico-militares-20200528-0014.html
www.tgeu.org/sites/default/files/ley_26743.pdf / Ley de Identidad de Género
www.torresgarcia.org.uy
www.traficovisual.com/2020/05/16/raily-stiven-yance-aguirre-mis-busquedas-de-objetos-estan-condenadas-por-el-propio-espacio/
www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136330
www.universes.art/es/specials/sesc-sp/cildo-meireles
www.unlp.edu.ar/ddhh/mes-de-la-memoria-en-la-unlp-14658
www.unocero.com/2013/11/26/artista-se-luce-usando-cubos-leg/
www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm
www.vimeo.com/349248557
www.youtube.com/
www.youtube.com/watch?v=0PQrxtQBuYM
www.youtube.com/watch?v=cF_7K47gS3I
www.youtube.com/watch?v=CHxgBbQW7k0
www.youtube.com/watch?v=cJU1dc4kmCc
www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=esi&mny=_llamamos&carpeta=esi
www.youtube.com/watch?v=Q0iLCKya8m8
www.youtube.com/watch?v=QcDIsQATepU
www.youtube.com/watch?v=ui04nZd-wHI
www.youtube.com/watch?v=VfTRGhfqMc8
www.youtube.com/watch?v=wyWcBeRUeUU
www.youtube.com/watch?v=Lv3ctD0Hc9E
