

Aletheia, vol. 13, núm. 26, e165, junio-noviembre 2023. ISSN 1853-3701
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Maestría en Historia y Memoria

La gráfica como compañera: la exposición *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*, curada por la Red de Conceptualismos del Sur

Guillermina Mongan

guillerminamongan79@gmail.com

Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata,
Argentina

Cita sugerida: Mongan, G. (2023). La gráfica como compañera: la exposición *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*, curada por la Red de Conceptualismos del Sur. *Aletheia*, 13(26), e165. <https://doi.org/10.24215/18533701e165>

IMAGEN 1
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

Desde hace más de cinco años la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur) viene, como parte de sus proyectos transversales, trabajando en la exposición *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra*, una muestra en torno a la gráfica política en América Latina que aglutina a más de veinte investigadores que trabajan en el cruce entre arte y política. La misma se presentó en el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía en Madrid de mayo a octubre de 2022 e itineró oficialmente al Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México en el mes de noviembre, finalizando en el reciente mayo de 2023. Actualmente la RedCSur se encuentra organizando derivas autogestionadas de la exposición en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.

La RedCSur es una plataforma de investigación, una trama afectiva y activista que, desde un posicionamiento plural sur-sur, busca actuar en el campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del presente. Formada en 2007, la Red trabaja por incidir en la dimensión crítica de prácticas artísticas, archivísticas, curatoriales y de movimientos sociales, bajo la idea de que investigar es en sí un acto político, interviniendo sobre diferentes coyunturas que marcan los presentes que habitamos.

Entendiendo, entonces, la práctica curatorial como una herramienta política, y con el antecedente de la exposición *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, inaugurada en octubre de 2012 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España -y con itinerarios en Museo de Arte de Lima, Perú y Museo Nacional de Tres de Febrero, Argentina-, el *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra* se propone como un recorrido por las iniciativas gráficas del presente que han confrontado contextos de urgencias políticamente opresivos en América Latina, articulando estrategias de transformación y de resistencia que cambiaron radicalmente los modos de hacer, su forma de establecer vínculos intersubjetivos, de construir comunidades e, incluso, la propia circulación de los soportes gráficos.

Con el objetivo de indagar en cómo estos procedimientos colectivos visibilizaron las diferentes demandas sociales, la exposición reúne una selección de materiales y consignas de rápida y eficaz circulación fuera del

campo del arte que tienen en común tanto la precariedad de los componentes y de los medios, como su potencial gráfico y de distribución. La exposición entiende la noción de *gráfica* en un sentido expandido y la idea de *giro* como revuelta, desafío al poder e inversión de lo dado. *Como en el muro la hiedra* hace referencia a un verso de la canción *Volver a los diecisiete* de la cantautora chilena Violeta Parra.

IMAGEN 2

Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

La investigación está diagramada por núcleos temáticos, conceptos vectores, que organizan los materiales. No están unidos por país, por “tema” o cronologías, sino como núcleos reverberantes, es decir, no funcionan como compartimentos estancos, sino como conceptos en relación. Ellos son: Gráficas Intempestivas, Arsenal, Cuerpos gráficos, La demora, Persistencias de la memoria, Pasafronteras, En secreto, Territorios insumisos, contracartografías y dos casos monográficos Ayotzinapa y Nicaragua¹. También cuenta con dos espacios llamados internamente habitáculos, que poseen la característica de incidir directamente en las lógicas museales del no tocar, de la permanencia, y de la burocracia institucional. La Biblioteca cuir y el Ágora del Presente fueron diseñados con el propósito de transformar la temporalidad en el recorrido o experiencia de la muestra.

Con la intención de construir estrategias para desbordar el dispositivo expositivo se pensaron paralelamente un catálogo² y una serie de actividades públicas. Además, Giro Gráfico:

Realiza un desplazamiento con respecto al trabajo curatorial. Si en el campo del arte el trabajo curatorial se entiende como una tesis firme o una voz autoral en relación con un conjunto de prácticas artísticas, la RedCSur elabora un ejercicio colaborativo de dilación de relaciones dentro de un espacio de indagación inestable. En su condición de red, hizo del proyecto curatorial una caja de resonancia de las reflexiones y preguntas de cada unx de lxs integrantes implicadxs, formando espacios de audibilidad y de visibilidad para historias grandes y pequeñas, masivas y singulares, ocurridas en distintas partes (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Francia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). Se trata de gestos llevados a cabo de manera individual o por colectivos (Texto de sala, RedCSur, 2020).

IMAGEN 3
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN 4
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

BITÁCORA DE UN PROCESO

La investigación y el desarrollo del *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra*, estuvo atravesada por la pandemia que acechó al mundo. Si bien el proceso ya venía teniendo metodológicamente encuentros virtuales asamblearios, debido a que lxs distintxs investigadorxs se encuentran dispersxs por distintos puntos del globo, el covid-19 generó nuevas preguntas en torno a cómo seguir y, a su vez, abrió la posibilidad de incorporar la metáfora de lo viral y la dimensión incierta del futuro.

La gráfica brota como en el muro la hiedra, se propaga rápidamente como un virus y nos recuerda que: “La normalidad era el problema”. Esta consigna, vuelta viral, fue una de las campañas de acción gráfica que se lanzó desde la RedCSur junto con el Institute o Radical Imagination. “La normalidad era el problema” fue un llamado crítico a la vuelta a la *nueva normalidad*, y una puesta en cuestión de las lógicas normalizadoras capitalistas y patriarcales que están llevando el mundo a su destrucción. Las campañas gráficas que la RedCSur fue realizando a lo largo de los años (en Bolivia, Brasil, Perú, entre otras) fueron incorporadas en la exposición a través de uno de sus habitáculos, el “Ágora del presente”:

El Ágora del Presente es un espacio delimitado al interior de la exposición *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra* que pretende instalar otra temporalidad en la experiencia de recorrer -o mejor habitar- la muestra. Una temporalidad que permite detenerse a deliberar y conversar con otrxs, pero también un modo en que los conflictos en curso en el tiempo presente ingresen al museo y lo ocupen como caja de resonancia. Ante la paradoja de que *Giro Gráfico* se propone como una investigación sobre la acción gráfica contemporánea, pero los tiempos propios de la lógica institucional requieren cerrar la lista de obras un par de años antes de concretar la exposición, ideamos el Ágora como posibilidad de tensar esos límites y dar cabida hasta último momento a los acontecimientos en curso, tratando de empujar las lógicas expositivas que obligan a seleccionar los materiales con mucha antelación. Mientras vivimos un presente vertiginoso que no cesa de cambiar abruptamente, quisimos imaginar fisuras por donde se colaran los ecos de lo que está sucediendo ahora mismo, imprevisible e inasible (Texto de sala, RedCSur, 2020).

El otro Habitáculo, que también recupera, entre otros, experiencias de lo vivido en la pandemia en torno a lo táctil, al tiempo y el estar juntxs, es la “Biblioteca cuir”. Un contra espacio que interrumpe, desplaza y deconstruye los modos en que se presenta el dispositivo museal o la biblioteca. En sus dos versiones la Biblioteca, en la española y mexicana -con propuestas museográficas distintas-, reúne fanzines, publicaciones, pegatinas para ser manipuladas y devenir la sala en un espacio habitado por otras temporalidades:

La Biblioteca cuir admite la desorientación como condición de posibilidad para habitar los espacios de formas que no pueden anticipar de antemano, sino que dibujan su trayectoria (oblicua, *queer*) en el discurrir de la experiencia de ingresar y recorrer la sala. La pérdida del rumbo y el desvío operan como movimientos a contracorriente que habilitan *entre-lugares* y vuelven extraña la línea recta (*straight*) y continua, con que suele representarse la dirección o la orientación de los cuerpos en el espacio. El piso de la Biblioteca cuir no solo está para ser caminado, también podemos acostarnos o sentarnos en él (a pensar, a reír, a llorar). Las publicaciones de la Biblioteca cuir pueden ser tocados, leídos, compartidos (Texto de sala, RedCSur, 2020).

En las dos presentaciones oficiales de Giro Gráfico se planificó, en los días seguidos a su apertura, una asamblea abierta en la que se proponía debatir sobre las herramientas que se vienen utilizando ante el avance de la derecha y la necesidad de seguir pensando estrategias de alianza y refugio colectivo. El espacio dedicado a la escucha dentro del dispositivo museo, no sólo fue realizada en dos espacios al aire libre, sino que también puso en primer plano la pregunta por qué hace (o qué puede hacer) la asamblea dentro de él.

En muchos casos, el giro gráfico implica salir del espacio expositivo convencional (museos, galerías) para insertar en la calle y las manifestaciones, sus producciones gráficas; en otros casos, supone un proceso autorreflexivo y autocrítico sobre el valor social de las obras y sus técnicas al servicio de demandas sociales. En este adentro afuera reversible la exposición se presenta como una caja de herramientas para el presente con la gráfica como compañera.

IMAGEN 5
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN 6
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

DIAGRAMAR LA EXPOSICIÓN

IMAGEN 7
Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

Como en el proyecto anterior de la RedCSur, “Perder la forma Humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina”, se utilizó para visualizar el proceso polifónico de investigación la metodología del pensamiento diagramático. Con la materialización gráfica, André Mesquita diseñó un diagrama, una serpiente emplumada espiralada en la que, no sólo se condensan los procesos dinámicos de la investigación, las historias compartidas, las conexiones y los contagios. Allí pueden verse los núcleos que organizan la exposición, los colectivos, artistas, activistas participantes y palabras claves. Este Diagrama brújula se encuentra en el caso de México, particularmente, al inicio del recorrido para que funcione como guía, síntesis visual de las reverberancias que habitan la muestra.

Otro elemento en el cual la polifonía constitutiva del trabajo se ve fuertemente reflejada es en el glosario³ que se encuentra actualmente en la web del Reina Sofía. Allí, distintas voces se presentan a través de los conceptos núcleos como partida. Sonora, visual, con múltiple entrada, al igual que en el diagrama, ambos elementos ofrecen herramientas para y sobre la exposición.

IMAGEN 8

Exposición *Giro Gráfico: como el muro en la hiedra*

Fuente: Elaboración propia.

Con el procedimiento de trabajo asambleario, se diseñó y diagramó un catálogo escrito de manera colectiva. En él se desarrollan los conceptos vectores, imágenes de gran parte de las producciones, una serie de piezas gráficas adjuntas en un sobre que promueven no sólo armar una pequeña colección, sino también la posibilidad de desplegar una pequeña exposición y realizar una *pegatineada*.

En nuestra propuesta, las acciones gráficas del presente irrumpen con toda su fuerza estableciendo un diálogo con experiencias situadas desde los años sesenta en adelante. Se trata así de una investigación sobre el hoy y sus ecos en el pasado. El marco temporal-espacial no se agota en épocas y geografías precisas, sino que se revela como un entramado de resonancias. Buscamos evidenciar el tránsito de contextos de agitación que se inscriben en las reconversiones del capitalismo y de los movimientos antagonistas que lo confrontan. Este diálogo pretende encontrar no sólo coincidencias o afinidades entre ciclos históricos sino también tensiones y transformaciones en las prácticas gráficas. Hemos recurrido a la idea de estallidos gráficos para definir no solo los fogonazos o potencias que encontramos en distintos modos que asume la acción política callejera, sino también los desbordamientos de lo gráfico, su reinención (Catálogo, RedCSur, 2020).

El *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra* es un proyecto de investigación integral construido colectivamente que, como todo proceso, habita un tiempo demorado, el tiempo de lo común.

Investigadores: Lucía Cañada, Fernanda Carvajal, Fernando Davis, Guillermina Mongan y Juan Pablo Pérez (Argentina); Clara Albinati y María Angélica Melendi (Brasil); Nicole Cristi, Javiera Manzi y Paulina E. Varas (Chile); Tamara Díaz y Suset Sánchez (Cuba); Oscura Díaz y Sylvia Suárez (Colombia); Jesús Barraza y Josh MacPhee (Estados Unidos); Carlos Henríquez Consalvi (El Salvador); Sol Henaro, Cristina Hajar, Elva Peniche y Annabela Tournon (México); Raúl Quintanilla (Nicaragua); Damián Cabrera (Paraguay); Moira Cristiá (París); Rodrigo Quijano y Rosanna del Solar (Perú); Miguel Piccini (República Dominicana); Sebastián Alonso, Fernando Miranda, Gabriel Peluffo y Gonzalo Vicci (Uruguay).

Artistas y colectivos participantes: Lázaro Abreu Padrón * Gladys Acosta Ávila * María Inés Afonso Esteves * Serco Aghian * AIDA (Asociación Internacional en Defensa de los Artistas Víctimas de la Represión) * Alfombra Roja * Alejandro Alonso * APJ (Agrupación de Plásticos Jóvenes) * Arnulfo Aquino * Gabriela

Arroyo Morales * Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán * ASARO * Artists Call * ATM (Alianza Territorial Mapuche) * Aukin, Ecos del Wallmapu * Juanpablo Avendaño Ávila * Alejandra Ballón * Marcos Bancharo * Jesús Barraza * Cristina Bautista * Beehive Design Collective * Frank Beekers * Josh Begley * Shaun Beyale * Black Lives Matter * Black Panther Archive * Jean-Pierre Blanchoud * Alberto Blanco González * Monserrate Blanco López * Bordados por la Paz y la Memoria * Tania Bruguera * Bureau D'Études * Lino Cabrera * Steve Cagan * Graciela Carnevale * Casa El Hijo del Ahuizote * Gonzalo Castro-Colimil * Melanie Cervantes * César Chavez * Lilian Chávez * Coalición Nacional de Lesbianas y Homosexuales * Colectivo Cólera Alegría * Colectivo de Liberación Homosexual de Puebla * Colectivo de mujeres, Refugio de Colomocagua * Colectivo de mujeres Refugio de Mesa Grande * Colectivo Huellas de la memoria * Colectivo La Chula Foro Móvil * Colectivo No sin mi Permiso * Colectivo Orgullo Gay CORG * Colectivo Sol de la Red LHOCA * Colectivo Tupac Caput * Colectivo Alvorada * Colectivo Vão * Comunidad Zapatistas * Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer * Rolando Córdova Cabeza * Cromoactivismo * Cuerpo Puerco y Acento Frenético * Bardier Dardo * Delight Lab * Departamento de Cine de Marcha * Mirtha Dermisache * Bernard Diederich * Dignidad Rebelde * DjLu Juegasiempre * Luz Donoso * Emory Douglas * Dork * Caleb Duarte * EDELO (En Donde Era La ONU) * Emisario del Sur * Rafael Enríquez Vega * Jorge Errandonea * Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República Oriental de Uruguay * Escuela Nacional de Bellas Artes/UDELAR * Familia Zapatista Morelia * David Feldman * Alondra Valeria Fierro * Fireworks * Demián Flores * Irinea Flores * Jesús Forjans Boade * Itandehui Franco Ortiz * FHAR (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) * FLH (Frente de Liberación Homosexual) * Bobby Fuentes * Fuentes Rojas * Fugitivas del Desierto * Melecio Galván * Clara García Duquesne * Daysi García López * Ernesto García Peña * Gay Liberation Front * Alejandra Gaviria Serna y Jose Antequera /H.I.J.O.S. Colombia * Caspari de Geus * Hugo Giménez * Jay Lynn Gomez * Claudia Gordillo * Gráfica de la lucha * Gran Om (Omar Insunza) * Grupo de Acción Gay * Grupo de Arte Callejero * Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth * Grupo CADA (Colectivo Acciones de Arte) * Grupo Eros (FLH-Argentina) * Grupo Experimental de Cine * Grupo Federativo Gay * Grupo Guerrilla Gay * Grupo Lambda de Liberación Homosexual * Grupo Mira * Grupo Nuestro Mundo (FLH-Argentina) * Grupo SOMOS * Guache * Lesly Hamilton * Mario Handler * Juan Heilborn * Rebeca Hidalgo * Verónica Híjar * Hudinilson Jr. * Raymond (Mondo) Huygelen * Iconoclasistas * Natalia Iguñiz * Jorge Izquierdo * Mario Jacob * Máxima Jaldin * Los Siete de la Raza Defense Committee * José Luis * Justicia para Macarena Valdés * Saúl Kak Méndez * Andalucía Knoll Soloff * Laboratorio de Gráfica Mácula * Jean-François Labouverie * Nestor Latrónico * Hamlet Lavastida * Julio Le Parc * Lesbianas Socialistas * Reynier Leyva Novo * Linhas do horizonte * Alfredo López Casanova * Rogelio López Cuenca * José Luis Luna * Lía Maisonnave * Alfredo Márquez * Israel Martínez * Mariciela Martínez * Olivio Martínez Viera * Ramiro Martínez * Raúl Martínez * Emicel Mata * Maxo (Dante Bertini) * Ingrid Mayrhofer (CAN-Tours) * Luis Miguel * D. Minkler (Noe Valley Community Store) * Cacha Miranda * Rafael Morante Boyerizo * Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericano (MICLA) * Movimiento de Liberación Homosexual * Musuk Nolte * Paulina Novoa * Javier del Olmo * Paloma Oseguera * Roxalba Oxandabarat * Ernesto Padrón Blanco * Caról Pastenes * Zeke Peña * Milvio Pérez * Asela Pérez Bolado * Claudio Perna * Roger Pfund * Pontos de luta * Gilda Posada * Cristian Profilo * Isis Rage * Augusto Rebagliati * Red de apoyo de la Machi Francisca Linconao * Red LHOCA (Red de Lesbianas, Homosexuales, Organizaciones y Colectivos Autónomos) * Redretro * Juan Pablo Renzi * RexisteMX * Carla Ríos * Melissa Rocha * Lorena Rodríguez * Oscar Rodríguez * Mia Eve Rollow * Juan Carlos Romero * Lies Ros * Alfredo Rostgaard * Erick Ruiz Arellano * Jesús Ruiz Durand * Jessica Sabogal * Rommy Sabrado-Torrice * Jos Sances * Francisco Javier Santiago Regalado * Resistencias Tipográficas (Alicia Herrero, Artistas para el Pueblo, Claudio Mangifesta, Colectivo de Arte Cuatro Gatos, Colectivo Independencia Imaginaria, Colectivo "La Escofina", Escuadrón Guillemet, Felix Torrez, Freddy Fernandez, Gabi Alonso, Gabriel Serulnicoff, Gráfica en Resistencia, G.R.A.S.A., Grupo SUREs, Hernán Cardinale, Hilda Paz, Hugo Vidal, Imprenta Boquerón, Larisa Chatelet, Lía Colombino, Lorena Pradal,

Lucas Quinto, Lucía Bianchi, Luis Pazos, Magia Negra Letterpress, María Inés Afonso Estevez, Patricia Salatino, Paula Doberti, Virginia Corda, Raquel Masci, Reina Escofet, Rubén Sassano, Samuel Montalvetti, Silvana Castro, Walterio Uranga) * Eusebia Santos * Justa Santos * Elvan Sarkis * Mariela Scalfati * Herman Schwarz * Rob Schröder * Serigrafistas queer * Helena Serrano * Anne de Seygnes Barbey * Aguinaldo Silva * Fernando Solanas * Ezequiel Suárez * Renilde Suárez * Taller 4 Rojo * Taller de Gráfica Experimental Boanerges Cerrato * Taller Mision Gráfica * Taller Popular de Serigrafía * Rini Templeton * Tercerunquinto * Third World Gay Revolution * Chip Thomas * Rodolfo Tikay * Francisco Toledo * Félix Tórriz * Walter Tournier * Toxicómano Callejero * Trolas del desierto-Lesbianas pendercieras * Robert Liu Trujillo * Pablo Uribe * Juan Ángel Urruzola * César Valencia * Javi Vargas Sotomayor * Gatita Lala Vazquez * Juan Carlos Vidal * Patricia Villalobos * Eduardo Villanés * Waira * We Will Not Be Silent * Ricardo Wiese * Abraham Zapatista * Leandro Zapatista * Zona Temporal Autónoma: ArteFacto

Curaduría: Red Conceptualismos del Sur (RedCSur)

Equipo coordinador: Ana Longoni, André Mesquita, Guillermina Mongan, Sol Henaro Palomino, Sylvia Suárez y Tamara Díaz Bringas.

REFERENCIAS

AAVV (2020). *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra*. RedCSur. Madrid. Ed. Museo Reina Sofía.

AAVV (2022). *Giro Gráfico: como en el muro la hiedra*. RedCSur. Ciudad de México. MUAC, UNAM.

NOTAS

- 1 Durante la itinerancia en México no se preservaron todos los núcleos temáticos, sino que se reagruparon algunos de ellos.
- 2 Disponible en: https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/giro_grafico_como_en_el_muro_la_hiedra.pdf
- 3 Disponible en: <https://radio.museoreinasofia.es/giro-grafico>