

Exposición 18 de mayo - 13 de octubre, 2022

Edificio Sabatini, Planta 3

Giro gráfico

Como en el muro la hiedra

Guache, *Sentir, pensar, actuar*, 2014-2018. Linograbado sobre papel, 70 x 50 cm. Colección del artista

*Se va enredando enredando, como en el muro la hiedra,
y va brotando brotando, como el musquito en la piedra*

Violeta Parra, “Volver a los diecisiete”, 1966

*Tengo ganas de salir con carteles a la calle
y encontrarme en multitudes para cambiar la vida*

Julietta Kirkwood, *Tejiendo rebeldías*, 1987

Un poema y una canción resuenan entrelazados aquí. La conocida canción “Volver a los diecisiete” de la cantautora chilena Violeta Parra, que ha resurgido en las gargantas de jóvenes manifestantes en los últimos tiempos, invoca la imagen de la gráfica creciendo en los muros como la vida misma. Los versos de la poeta feminista lanzan, en medio de la dictadura pinochetista, el deseo irredento y singular por desbordar el encierro y volverse plural, a salir a manifestarse.

La gráfica es un medio importante para el despliegue táctico de lo subalterno, al contraponerse a un orden social asentado sobre procesos de invisibilización y políticas de muerte. Desde la acción gráfica se consigue dar forma y evidenciar territorios impugnadores de dicho orden, territorios en los que se presta atención a las vidas y cuerpos más vulnerables.

Giro gráfico designa una matriz política recurrente cuando artistas y activistas transforman sus producciones y modos de hacer para incidir en la realidad gracias a la fuerza elemental del gesto gráfico, a la implicación directa de los cuerpos que la producen y al potencial de diseminación y de inserción en el espacio público que el original múltiple propicia.

Una investigación colectiva

Esta exposición es el resultado de un proceso integrado por más de treinta investigadores impulsado en los últimos cinco años por la

Red Conceptualismos del Sur, colectividad que se define como una trama afectiva y activista que realiza diversos proyectos de investigación, archivo, discusión y toma de posición en América Latina desde 2007 (<https://redcsur.net>).

La muestra no pretende ser un mapeo exhaustivo ni panorámico de la gráfica política en América Latina; más bien conecta episodios y prácticas dispersas y fragmentarias. Aspira a ser una caja de resonancia de lo que acontece en la calle y poner a disposición un conjunto de herramientas de acción gráfica —entendiéndola en un sentido múltiple o “estallado”— que abarca distintas temporalidades e incluye prácticas diversas, desde el bordado colectivo al ejercicio cartográfico.

Aunque se presentan algunos casos desde la década de 1960, el énfasis del proyecto está puesto en el presente, conectando historias grandes y pequeñas, masivas o secretas, ocurridas en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba,

Un violador en tu camino, performance participativa LasTesis, activación en Nueva York, 2020

Chile, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y algunos episodios puntuales de otros contextos.

En la exposición se ponen en sintonía saberes e historias entrelazados no solo por afinidad sino por contagio, apropiación, recuperación y otros vínculos, configurando solidaridades locales e internacionalistas y alianzas entre artistas, colectivos y movimientos sociales: un múltiple hacer colectivo que afecta a quienes están creando y actuando en pos de transformar sus condiciones de existencia.

La idea de *Giro gráfico* fue un potente disparador para pensar la singularidad de los casos reunidos, permitiendo evidenciar tácticas, medios de producción, técnicas y temas comunes. Surgieron a lo largo de la investigación otros conceptos útiles a la hora de agrupar en un ejercicio de “pensamiento diagramático” los episodios investigados y

nombrar los núcleos o zonas de la exposición: **gráficas intempestivas, arsenal, cuerpos gráficos, la demora, persistencias de la memoria, en secreto, pasafronteras, territorios insumisos, contracartografía.** Cada uno de estos conceptos fue resultado de un intenso ejercicio de elaboración en grupo hasta arribar a nociones capaces de aglutinar y relacionar episodios muy diversos y distantes, intentando no imponer un relato lineal, restringido a geografías estancas, ni aplanar contextos históricos específicos. El trabajo polifónico ha traído también la posibilidad de dar cabida al desacuerdo y a la disonancia en el equipo.

Además, dos zonas se concentran —de manera focal— en las múltiples acciones de denuncia impulsadas dentro y fuera de México desenmascarando la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas de **Ayotzinapa** en 2014 y en la persistente presencia gráfica en las calles de **Nicaragua**, desde la revolución sandinista en 1979 hasta

Colectivo de mujeres, Taller de bordados, Refugio de Mesa Grande (Honduras). *M.G. Esta es la historia que los campesinos hemos vivido donde muchos hermanos se ahogaron por causa de la represión*, 1981. Bordado sobre tela, 61,5 x 62 cm. Colección Museo de la Palabra y la Imagen, El Salvador

las protestas duramente reprimidas en los últimos tiempos.

Intentando convocar otros modos de habitar el museo, se gestaron dos habitáculos dentro de la exposición llamados **Ágora del presente** y **Biblioteca cuir**, en los cuales se invita a transformar la temporalidad, la escucha, el intercambio, la posición de los cuerpos y sus encuentros. El **Ágora del presente** propone un espacio permeable a los acontecimientos más recientes, y es capaz de cobijar una dinámica ensamblaría potencialmente. La **Biblioteca cuir** está pensada como una zona temporalmente autónoma, un “contraespacio” desactivando la normatividad que rige los cuerpos en el museo, incita al roce y al (con)tacto no normado entre materiales y cuerpos.

Un tiempo espiralado

A veces pienso la memoria como una enredadera que crece y se extiende sobre otras

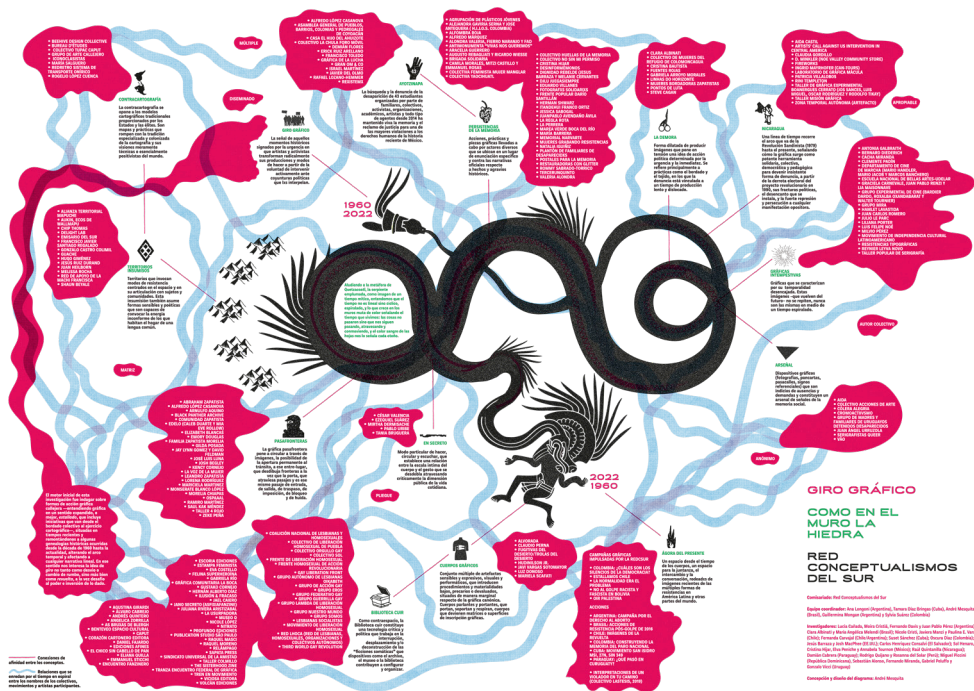
superficies: árboles, paredes, alambrados. De un brazo sale otro y de ese otro más, los rizomas se extienden como dedos, se aferran como colas de mono a la rama. Su raíz ya no se ve, la prueba de su potencia está en el vigor de sus tallos, el volumen de los nudos, la corola de las flores. Hay enredaderas, en Buenos Aires está lleno, que en esta época se tiñen de rojo, un rojo intenso como la marca en el calendario del 24 de marzo. Un rojo dolido por el fin del verano, por el señalamiento perenne —no importa cuántos años pasen— del comienzo de la temporada de sangre.

Marta Dillon, “Un organismo vivo”, 2021

Como señala Marta Dillon, el tiempo no es lineal sino cíclico, espiralado, y lo que crece en los muros muta de color señalando que las cosas no pasaron sino que siguen pasando, atravesando y conmoviendo, y el color sangre de las hojas lo recuerda cada otoño.

Lejos de indagar en torno a un período histórico y caracterizarlo, *Giro gráfico* interroga el presente como una temporalidad, como una dimensión intempestiva y dislocada, reversible: un presente que tiene por delante lo pasado, que reconfigura la idea misma de futuro(s).

Aunque las calles se vaciaron a inicios de la pandemia, replanteando la dimensión de los cuidados y las formas de la acción política, en muchas partes los movimientos contestatarios retornaron al espacio público para protestar contra la violencia policial y el legado colonial, por los derechos sociales básicos y en defensa de la Tierra. Movimientos capaces de transformar el luto, la pérdida y el miedo en acción colectiva, recomponiendo tramas de esperanza, potencia y contrapoder.

André Mesquita, Giro gráfico, un diagrama. Impresión digital, 2022

Dedicamos esta exposición a nuestra querida Tamara Díaz Bringas

Organización:

Museo Reina Sofía

Comisariado:

Red Conceptualismos del Sur

Equipo coordinador Red Conceptualismos del Sur:

Tamara Díaz Bringas (Cuba), Ana Longoni (Argentina), André Mesquita (Brasil), Guillermina Mongan (Argentina) y Sylvia Suárez (Colombia)

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 Anabel 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 Banchero * 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 Colomnagua * 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 * Daisy 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 * Huddinilson Jr. * Raymond (Mondo) Huygelen * Iconoclastas * 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 Martinez * 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-Torrico * 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 Uraga) * 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 pendencieras * 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 Wiesse * Abraham Zapatista * Leandro Zapatista * Zona Temporal Autónoma: ArteFacto

Gracias por su participación en la Biblioteca Cuir:

As Bruxas de Blergh * Rafael Augusto e Isabel O'Toole * Jaime Barragán * Benteveo Espacio Cultural * Álvaro Cabrejo * Caput * Corazón Cartonero Editora * Gustako Cornejo * Eva Costello * Nicolás Cuello * Hernán Alberto Díaz * Lucas Disalvo * Ediciones Afines * Encuentro Fanzinero * Escoria Ediciones * Estampa Feminista * Daniel Fajardo * Felina Superheroína * Francisco Fernández * Agustina Girardi * Leiner Hoki * Ilusión & Fracaso * Jael Caiero * Jano Secreto (Asfixiafanzine) * La protesta sexual * Nicole López * Malas como las Arañas * Marsupial Editora * Raquel Moreno * Museo Q * Nitrato * Profundo Ediciones * Publication Studio São Paulo * Eliana Quilla * Andrés Quintero * Relámpago * Gabriela Río * Juliana Rivera Aristizabal * Sapata Press * Sentimientos de Urgencia * Sindicato Universal de la Amistad * Emmanuel Sticchi * Taller Colmillo * Taller de Gráfica Comunitaria La Boca * The Sisterhood Zine * Tranza Encuentro Federal de Gráfica * Tren en Movimiento * Viciosa Editora * Vulvitas Pulpitas * angelica zorrilla *

Itinerancia:

Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México (MUAC), Ciudad de México (noviembre, 2022 – julio, 2023)

Con el apoyo de: Embajada de la República Argentina

Programa educativo
desarrollado con el patrocinio de:

