

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Artes

Taller de Producción Plástica

TRABAJO DE GRADUACIÓN

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación Escenografía

Título: Mi memoria es un kaos

Tema: Diseño y realización de una exposición virtual a partir de un archivo de experiencias punk y hardcore platenses entre 2000 y 2010.

Fecha: marzo 2021

Palabras clave

punk - archivo - platense - memoria - afecto

Resumen

Este trabajo de graduación consiste en una exposición virtual que, a través de diferentes recursos poéticos de la contracultura punk, pretende indagar en la memoria de la escena punk platense entre los años 2000 y 2010. Esta escena se desplegó en un conjunto de espacios y dispositivos poéticos políticos que incluyeron la producción de recitales, ferias, discos, fanzines, parches y modos de agencia afectivos que configuraron y sostuvieron la escena en la ciudad.

Propongo una instancia de relevamiento de archivos personales y de realización de entrevistas a personas que hayan participado de esta escena, en la formación de una banda, la producción y reproducción de fanzines y parches, o la circulación por espacios de ferias y recitales. El material recopilado en esta etapa es digitalizado y funciona a su vez como insumo para una segunda instancia orientada al diseño y la realización de un conjunto de instalaciones en el espacio público. Estas obras intentan conectar algunas palabras de las personas entrevistadas con lugares centrales de la escena under, como bares, plazas y parques, a través de la confección de grandes parches punk y su posterior montaje en estos espacios. El registro de las instalaciones junto con el material de archivo digitalizado forman parte del cuerpo de la muestra, que se despliega en una cuenta de la plataforma digital Instagram.

La exposición incluye la presentación de un video con formato de programa de radio. Esta experiencia se propone como una radio visual que tiene como fin generar puntos de activación visuales y sonoros en la muestra, e intensificar la interacción con espectadorxs- oyentes.

Este proyecto se realiza con la colaboración de amigxs, fotógrafxs, realizadorxs audiovisuales y columnistas de radio, que participan en diversas etapas de la ejecución de la propuesta.

Mi memoria es 1 k(A)os¹

---

¹ Esta forma de escritura de la palabra caos hace alusión a los desvíos sintácticos y ortográficos que Adriana Petra reconoce como códigos y dispositivos de composición tipográfica propio de los fanzines punk (Petra en Cosso y Giori:2015, p. 28).

Este trabajo parte de la intención de indagar en diferentes registros de la escena underground en la ciudad de La Plata para promover un tráfico de experiencias que permitan generar un archivo inicial que incluya un conjunto de artefactos sensibles generados al calor del circuito punk y hardcore en la ciudad de La Plata.

Partiendo de la tarea de recopilación y la conformación de un acervo incipiente como punto de partida se dispararon un conjunto de preguntas ¿Cuál es la potencia de recuperar y poner a circular nuevamente estas imágenes y objetos precarios en el espacio virtual? ¿Qué emociones o afectos se activan a partir de estos procedimientos? ¿Cómo funciona la contaminación entre archivo y obra? ¿Cómo trabajar el archivo en el espacio?

Bajo el principio autogestivo del DIY (*do it yourself*) - *Hacelo vos mismx*, la contracultura punk desplegó una batería de artefactos culturales que desbordaron los ámbitos de circulación subterránea, configurando maneras de hacer no profesionales o *amateurs*. Este modo de producción dió forma a la creación de pequeños sellos discográficos, la producción de fanzines y recitales, y la adopción de formas de vida críticas del capitalismo. Mesquita y Carvajal recuperan la noción de *estética del acceso* propuesta por el historiador punk Jon Savage para describir los objetos producidos por el punk, en la que cualquier persona puede “hacer mucho con poco si tiene el control de los medios de producción” (2012, p.212). En este sentido, el punk opera como plataforma política y afectiva que pone a circular un conjunto de imágenes, sonidos y prácticas para alentar procesos de subjetivación críticos de las subjetividades producidas por las industrias culturales. En este trabajo me interesó relevar y acopiar una serie de relatos y objetos para poder identificar las prácticas y estrategias afectivas en torno a experiencias y lugares clave dentro de la escena en La Plata, y a partir de este acervo inicial, proponer nuevas imágenes que puedan recuperar o disparar nuevos sentidos.

Experiencias de archivos afines

La preocupación por conservar acontecimientos y artefactos culturales producidos por la contracultura punk se despliega desde hace varios años en trabajos documentales audiovisuales, notas de fanzines, ferias, investigaciones académicas y ediciones de discos. Estos proyectos protegen y vuelven disponible el acceso a diferentes experiencias contraculturales punk en distintos puntos de América del sur desde fines de la década de los años setenta en adelante. Pablo Cosso y Pablo

Giori (2015) señalan que a los fines de mantener viva la *memoria punk en construcción*, se propusieron conformaciones colectivas de archivos digitales que circulan por diferentes canales de acopio, recepción y difusión, como grupos de facebook y fanzinotecas y filmotecas virtuales (p. 6-7). Los autores recuperan el *Archivo itinerante del punk*, una experiencia coordinada por Pat Pietrafesa en el marco de la *Feria del libro punk*, que propuso un tráfico de material digitalizado a través de computadoras y pendrives de lxs asistentes de las ferias. La conformación del *Archivo de culturas subterráneas*, se propone como proyecto de archivo que también lleva adelante Pat Pietrafesa junto con Nicolás Cuello y Ro Inmensidades, con el objetivo de conservar y revalorizar un conjunto de producciones culturales críticas reponiendo a su vez los sistemas de sociabilidades que hicieron que esos artefactos hagan sentido en diferentes puntos de la historia. Esta propuesta está atravesada por la pregunta sobre la práctica del archivo en torno a “las tecnologías de historización crítica de estas experiencias, como la memoria viva, y la incorporación de la historia oral”².

Es posible identificar la preocupación en torno a los modos en que esos archivos se conforman en estos archivos. Nicolás Cuello y Lucas Disalvo se preguntan sobre los procesos de producción de memoria en torno a estos artefactos sensibles. En este sentido, los autores se detienen en la profesión de afinidad entre imágenes que propone una recolección y puesta en circulación poco ortodoxa. El punk se sirve de procedimientos de reactivación de imágenes para “volverlas insumos desde el cual renovar e intensificar la vitalidad con la cual responderle al presente” (2019, p. 287). Recupero la noción de profesión de afinidad entre imágenes para acopiar material de archivos personales compuesto por fanzines, discos, cassettes, y testimonios en mi trabajo, no con el fin inventariar la totalidad de prácticas y artefactos culturales producidos en el marco de la escena hardcore y punk platense, sino con el deseo de proponer nuevas imágenes para establecer diálogos sensibles entre archivo y obra. En este sentido el acopio de material no se propone como un archivo riguroso o total, sino como una recopilación de memorias caóticas dispuesto a expandirse.

Por último, me interesan las operaciones poéticas que pone en juego Lola Arias en el marco de su trabajo como directora escénica de experiencias de teatro documental en *Campo minado* y *Mi vida después*³. En ambos casos se despliegan

---

² Disponible en <http://www.archivosubterraneo.com.ar/index.php/carpa/>.

³ Disponible en <https://lolaarias.com/es/category/projects/>

una variedad de recursos disímiles para trabajar sobre los archivos personales de lxs participantes. En esta misma dirección, recupero los trabajos de la artista visual Ana Gallardo sobre los vínculos a partir de obras procesuales que ponen en marcha mecanismos para afectar o alterar la vinculación con otrxs ⁴. Considero que las dos artistas proponen formas poéticas de construir archivos o de activarlos.

Parches

El universo visual del punk propuso diferentes estrategias para intervenir los cuerpos y producir visualidades desagradables o escatológicas⁵, a partir del uso de tachas, parches, alfileres, creastas o ropa desgarrada. Podemos decir que al día de hoy estas prácticas ya no producen el rechazo que generaron durante las décadas de los setentas y ochentas, pero aún producen identidades conscientes y dinámicas⁶.

Como procedimiento propio de esta contracultura, la confección de parches está destinada a su posterior remache o costura en prendas indumentarias para su uso diario, como mochilas, pantalones, camperas o buzos. Se trata de un retazo de tela pintada, impresa con la técnica de serigrafía, o bordada, que contiene consignas, logos o nombres de bandas, palabras o imágenes. Me interesó trabajar en la noción de parche, en tanto dispositivo⁷, que tiene la potencialidad de afectar o transformar un cuerpo a partir del aplique sobre su superficie. En este sentido, el procedimiento se traslada desde el cuerpo hacia el espacio como una estrategia de reocupación de espacios públicos en clave punk y hardcore.

A partir de la escucha de los audios sobre la escena punk entre 2000 y 2010 enviados por amigxs, conocidxs, y desconocidxs, seleccioné un conjunto de frases que me resultaron llamativas. Algunas dan cuenta de las prácticas afectivas autónomas que configuraron formas de estar juntxs en la calle (*valores amistosillos y amiga de lxs amigxs de mis amigxs*). Otras se vinculan con prácticas que se

---

⁴ Recuperado de <http://www.boladenieve.org.ar/artista/273/gallardo-ana>

⁵ El documental Desacato a la autoridad de 2014 profundiza sobre el impacto de performar gestos desagradables, visualidades escatológicas o intimidatorias por parte de punks durante los años ochenta en Argentina, como forma de rechazo a la configuración social en el marco de la incipiente democracia. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=eqXpTu0jGhE>

⁶ Agradezco la valiosa lectura que realiza Mauro Rivas sobre la relación entre necesidad y estética en las sociabilidades punk en torno a las camperas con parches y apliques en el fanzine *Imprimir recuerdos distorsionados. Recuerdos impresos* (2020).

⁷ Según la noción foucaultiana, la red que se tiende entre un conjunto de elementos, inscritos en una relación de poder.

sostienen en el tiempo, como una forma de insistir⁸ en la potencia de los procedimientos punk (*sigo haciendo fanzines*), o que conectan directamente situaciones biográficas con lugares (*mi primer recital anarcopunk y la galería del olor*). En todos los casos los parches se montaron en los lugares de los que emergieron los recuerdos y las palabras grabadas. La celeridad punk, las letras a mano alzada, los remaches, los ganchos y las cadenas forman parte de los procedimientos que tomé de las visualidades de la escena.

Esta práctica de relocalización puede pensarse como una activación del archivo oral, o un nuevo archivo de espacios punk que se enlazan trazando mapas de conspiración⁹ y redes afectivas. Me interesa incluir la noción *archivo de sentimientos* de Ann Cvetkovich que presentan Cuello y Disalvo (2019), para pensar este archivo y el modo en que este tipo de prácticas puede activar lo que la autora considera un repositorio de vestigios materiales e inmateriales donde se adhieren las representaciones, las imágenes y los textos. Siguiendo a Cvetkovich, los parches se proponen como nuevas imágenes que evidencian la forma en que los vestigios inmateriales se adhieren (o remachan) al espacio.

Posibilidad de un archivo virtual punk

El registro de los parches en los diferentes espacios fue publicado de manera digital en la cuenta de Instagram @mimemoriaes1kaos, que se constituyó como un espacio de exposición virtual, en el que la dinámica de la plataforma permitió el intercambio y la construcción procesual de la exposición.

El armado de contenido vinculó el registro de los parches fotografiados en los diferentes espacios con imágenes de archivo que fui acopiando. La decisión de organizar el *feed* con esta configuración respondió a intentar trabajar con una curaduría que evidencie la afinidad entre imágenes como estrategia punk (Cuello y Disalvo, 2019). Por otra parte, considero que la disposición de la plataforma exhibe un conjunto de imágenes que conviven y pueden ser vistas simultáneamente. Me interesa incorporar el análisis de Boris Groys (2016) respecto del legado del arte conceptual en la escena contemporánea, cuya propuesta más radical fue

---

⁸ Tomo la palabra insistir del trabajo *Red de alianzas gráficas* de Juan Simonovich, que propone la insistencia como estrategia política para alentar formas de organización que huyan al repliegue solitario de la figura del tallerista emprendedor, e imaginen nuevas formas de trabar complicidades entre proyectos gráficos.

⁹ Título de la nota escrita por *Bocasucia* en el número 51 de la revista *Cerdos y peces* y republicada en el número 2 del fanzine *Hasta la victoria siempre- fanzine punk subversivo* de 1998.

caracterizarse como una instalación artística, que implicó “un giro desde el espacio de la exhibición que presenta objetos individuales y desconectados hacia un espacio basado en una concepción holística en el que se exhibe, antes que nada, las relaciones entre esos objetos” (p. 149).

De este modo, la disposición de la cuenta propuso una red de imágenes que se relacionan, y al mismo tiempo intensifican las experiencias de lxs usuarixs. Por un lado, el encuentro con imágenes de cassettes, discos y de publicaciones remotas que fueron fotografiadas y puestas a circular en el espacio virtual. Por otra parte, las imágenes de los registros de parches con los fragmentos de desgrabación del audio que motivó la confección de cada parche, reponiendo experiencias que terminaron de hacer sentido entre lugar, parche y texto.

Considero que esta disposición alentó el intercambio con usuarixs en varios sentidos. Algunxs descubrieron artefactos sensibles que circulaban en La Plata durante la primera década de los 2000, y visitaron lugares y sucesos a través de los registros de las intervenciones. Otrxs usuarixs que estuvieron o están en contacto con esta escena se mostraron interesadxs en participar de la conformación del archivo, y enviaron imágenes digitalizadas, o parte de su archivo para su posterior digitalización.

Desplegar la exposición en la plataforma Instagram, implicó sostener un intercambio directo con usuarixs, y habilitar además, la opción de participar para reponer información, agregar comentarios, replicar y compartir las imágenes y las experiencias desde sus cuentas.

En este sentido, también pudimos experimentar la potencia de internet como archivo, no como una exhibición del pasado, o como mero medio de conservación de estas imágenes ahora presentes en el espacio virtual, sino por la posibilidad infinita de recontextualización de las imágenes (Boris Groys, 213, 2016). La circulación virtual de esta red de afinidad compuesta por imágenes, textos y prácticas puede funcionar como una puesta en valor de las visualidades, los sonidos, las estrategias de organización y las texturas afectivas que propuso esta escena.

Experiencia radio visual - Mi memoria es 1 kaos

La propuesta de presentación de esta exposición se activó con una experiencia audiovisual de aproximadamente treinta minutos que congregó a tres columnistas a

presentar y hablar en torno a las prácticas afectivas que propuso la muestra en clave radial. Convoqué a participar al aire a Mariel Uncal, Mauro Rivas y Joan Manuel Cogna, amigxs que tienen contacto con el trabajo en radio, y forman parte de la escena. La idea de esta activación surgió de intentar hacer visible la red de relaciones que se trama en la exposición, a partir de los comentarios de lxs participantes del programa. Esto también resultó una oportunidad para socializar el registro oral y reponer la frescura de los testimonios, en los que aparecen desvíos, recuerdos nublados, reflexiones espontáneas y risas.

La experiencia se organizó en núcleos temáticos: difusión de recitales, ferias de fanzines, lugares donde tocaban las bandas y amigxs. Estos ejes estructuraron el programa en cuatro bloques, que se inauguraron con recopilaciones de audios sobre cada tema. A partir de estos audios, lxs columnistas hicieron observaciones, intercambiaron experiencias, y propusieron afinidades con sus propias biografías.

En tanto experiencia audiovisual, con Lucas Espinoza, estuvo a cargo de la filmación y la edición, y Francisco Ortega, de la grabación del sonido. En conjunto tramamos el modo de ejecución de este formato. Acordamos que el guiño al dispositivo radial estaría presente en el sonido, en la distribución del programa por segmentos que incluirían audios y comentarios, y en la utilización de cortinas de inicio y finalización. Considero que la visualidad que aportaron los micrófonos y la disposición de lxs columnistas contribuyeron a reforzar este concepto.

Simultáneamente, diseñé una ambientación que ubicó a lxs columnistas en una esquina del estudio cubierta con telas. Estas telas se pintaron con una trama de red de alambre precaria rota que cubrió el espacio y acogió a lxs columnistas. Tras ellxs colgaba un parche negro con letras blancas que tenía escrito el nombre del programa, colgado entre las dos paredes cubiertas de tela.

Como estrategia de edición, trabajamos con Lucas sobre imágenes de video de los lugares relevantes para esta escena, e incorporamos material de archivo escaneado, junto con videos del registro del montaje. Durante las tandas de audios aparecía este material en una imagen más pequeña a color, desenfocando al estudio, mientras la grabación del programa fue editada en blanco y negro. Pensamos en estas operaciones para dinamizar la escucha de los audios, y complementar la experiencia.

Palabras finales

Mi memoria es 1 kaos puso a circular un conjunto imágenes y experiencias que funcionaron como estrategias para activar una red de sentidos con el fin de recartografiar la ciudad en clave hardcore punk. Estas experiencias subterráneas o *under* propusieron nuevas formas de transitar la ciudad, habitar las plazas, confeccionar e intercambiar fanzines, o aglutinarse en el pogo de un recital.

En este trabajo pretendí acercarme a las experiencias afectivas de un conjunto de personas sobre esta escena, e inaugurar un repositorio precario e inicial de las memorias hardcore y punk en la ciudad de La Plata. Lejos de aspirar a un archivo que se pretenda riguroso o total, intenté trabajar a partir de fragmentos con el interés de poner a circular en una red masiva, artefactos frágiles de circulación subterránea.

Por otra parte, intenté evidenciar la forma en que estas memorias individuales y colectivas se adhieren a las superficies de una serie de espacios, a través de la instalación de los distintos parches en diferentes zonas de la ciudad. A partir del procedimiento punk de la confección de parches, las palabras de cada testimonio fueron relocalizadas en los espacios de los que emergieron los recuerdos.

Los registros de las diferentes intervenciones junto con las imágenes de fanzines, cassettes, discos y entradas, configuraron un sistema de relaciones caóticas que agitaron un valioso intercambio de memorias. La utilización de la plataforma Instagram amplificó la llegada e intensificó los intercambios generando formas de vinculación amistosa en redes y tráfico de materia. En este sentido, la experiencia de radio visual funcionó como una forma de activación del archivo oral, y repuso la instancia de conversación entre diferentes experiencias entre tres participantes de diferentes escenas.

Para la continuidad de este proyecto procesual, debo revisar las formas de expandir y ampliar el tráfico de información, y los sistemas de acopiar la información. Imagino una activación en estas nuevas imágenes sean puestas a sentir al calor de un recital, o en el intercambio amistoso de una feria.

Libros

Agamben, G. (2014) ¿Qué es un dispositivo?. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, Argentina.

Cosso, P. y Giori, P. (2015) Sociabilidades punks y otros marginales. Tren en movimiento, Temperley, Argentina.

Cuello, N. y Disalvo, L. (2019) Ninguna línea recta, contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina 1984-2007. Alcohol y fotocopias y Tren en movimiento, Buenos Aires, Argentina.

Groys, B. (2016) Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente. Caja negra, Buenos Aires, Argentina.

Mesquita, A. y Carvajal, F. (2012) "P(A)NK" en Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Madrid, España.

Tello, M. (2018). Anarchivismos. Tecnologías políticas del archivo. La cebra, Adrogué, Argentina.

Tesis

Simonovich Aybar, J. (2019). Red de Alianzas Gráficas. (Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas orientación Grabado y Arte Impreso). Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/80426/Tesis.pdf-PDFA.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Material audiovisual

Pietrafesa Patricia y Makaji Tomás (2014) Desacato a la autoridad.

recuperado de [:: DESACATO A LA AUTORIDAD CAPITULO 1 :: COMPLETO 2014](http://www.youtube.com/watch?v=...)

Página web

Archivo de la cultura subterránea. Recuperado de

<http://www.archivosubterraneo.com.ar/>

Sitio web de Lola Arias. Recuperado de <https://lolaarias.com/es/category/projects/>

Ana Gallardo en Bola de nieve. Recuperado de

<http://www.boladenieve.org.ar/artista/273/gallardo-ana>

Fanzine

Rivas, M. (2020) Imprimir recuerdos distorsionados. Recuerdos impresos.