

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Tesis de grado

Licenciatura en Artes Plásticas orientación Grabado y Arte Impreso

Título: *Red de Alianzas Gráficas.*

Tema: Gráfica colectiva como estrategia de insistencia.

Tesista: Simonovich Aybar, Juan Pablo

Directora: Valente, Alicia Karina

2019

Resumen

Esta tesis consiste en la construcción, lanzamiento y coordinación de la Red de Alianzas Gráficas (RAG), una red autoorganizada integrada por talleres de gráfica manual. Ésta pretende ser una plataforma comunicativa física-virtual de vinculación, formada por artistas, productorxs, gestorxs y trabajadorxs gráficxs de la ciudad de La Plata. Su objetivo es consolidar alianzas y generar un reconocimiento entre pares como parte de una comunidad, construyendo colectivamente herramientas para mejorar las relaciones laborales de apoyo mutuo.

La RAG intenta ser una estrategia de insistencia para agenciar vínculos afectivos que desborden el individualismo salvaje.

El encuentro

Considerando que el campo del arte en la etapa actual del capitalismo se funde con las producciones de la cultura de masas, no solo por la similitud de los objetos y significados que produce sino también debido a sus prácticas expositivas que intentan atraer la mayor cantidad de público, podemos preguntarnos: ¿Cómo servirnos de ello para subvertir los circuitos fabricados por la industria de la subjetividad? ¿Cómo producir imágenes opacas que generen algún tipo de aspereza durante el proceso de interpretación?

Siguiendo el análisis de Boris Groys (2014) sobre la cultura de masas, el autor afirma que la misma está conformada por comunidades transitorias que comparten determinadas experiencias. Esta noción designa a personas que no se conocen entre sí - que se reúnen brevemente por un interés comercial, ya sean festivales de música, exposiciones u otros acontecimientos - y luego se dispersan.

Partiendo de mi experiencia como integrante de colectivos que gestionan encuentros y festivales gráficos, activos durante los últimos cinco años, pienso a estos espacios como instancias estratégicas donde, valiéndonos de esos intereses como excusa para la reunión, pueden construirse grupos de afinidad

sólidos que compartan no solo el interés estético sino que, a su vez, puedan proyectarse como potenciales agentes de acción.

El compromiso inicial que se sostuvo desde *Presión: Festival de Gráfica Contemporánea*¹, fue visibilizar la mayor parte de lxs productoxs gráficxs de la ciudad de La Plata, expandiéndose internacionalmente con la consigna *todxs hacemos presión*. El festival generó espacios de exposición, feria gráfica e instancias de formación y conversatorios con diversxs artistas sugiriendo la movilidad entre las categorías expertxs y principiantes, cuestionándolas.

A su vez, *Tranza Encuentro Federal de Gráfica*² se nombra a sí mismo como un encuentro de experiencias gráficas de todo tipo y procedencia. El equipo de trabajo funciona desde el año 2017, celebrando hasta el momento dos eventos anuales cuyo centro es una feria compuesta por más de cien personas de distintos lugares del país, donde lxs participantes no pagan por integrarla y el límite está marcado por las dimensiones físicas del recinto que la contiene. El colectivo que gestiona este encuentro es consciente de que habilita, además de una instancia de circulación y venta, un conjunto de redes que funcionan como sitios de coincidencia, intercambio y resistencia cuyo objetivo es generar vínculos. Es un momento donde las individualidades se reconocen como pares y utilizan el espacio que habitan de una manera diferente.

Las ferias gráficas se desplazan hacia los márgenes de los circuitos hegemónicos dentro del campo del arte, al no estar basadas en estructuras y convenciones estables, y por su capacidad para producir desvíos en la manera de exhibir el objeto obra, otorgándole un lugar privilegiado al acto de la transacción. La feria es también, en palabras de Adriana Pietra, “experimentar juntxs lo local sensible, facilitando la posibilidad táctica de devenir unx mismo en la cultura-mundo” (Pietra, 2015, p.50). Muchxs pequeñxs productoxs apuestan a los círculos de ferias gráficas y otros formatos nómades para vender sus producciones sin recurrir a otra fuente de ingreso, fomentando redes de reciprocidad generalizada, ideando circuitos alternativos, basados en la convivencia y el intercambio.

¹ <https://www.instagram.com/presiongrafica/>

² <https://www.instagram.com/tranzafestival/>

Me interesa resaltar el potencial del *encuentro*, como un momento incendiario, donde los cuerpos vibran en una misma frecuencia experimentando “una forma de canalizar esa necesidad de salvajismo que a veces la vida cotidiana no nos da” (Laika Perra Rusa, 2018, s/p). Por lo tanto, reconozco en la idea de agenciar comunidad una valiosa estrategia para la gráfica contemporánea con la cual romper con la competitividad feroz y superar el aislamiento.

La insistencia

“Yo me siento una trabajadora y el taller es mi fábrica.
Hay una diferencia de experiencia vital entre el taller y el mundo del arte”.

Magdalena Jitrik (2017)

Los equipos de trabajo mencionados anteriormente se consolidaron como referentes dentro del circuito gráfico de la ciudad debido a la gran intensidad de actividades que propusieron y a la concentración de artistas, productoxs y gestorxs gráficxs en el mismo espacio durante dos días de evento, una vez al año. La convocatoria a los encuentros responde de manera veloz, a una necesidad de agruparnos y reconocernos como parte de una comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo esos lazos se tornan menos frecuentes y se debilitan al finalizar el momento festivo que no continúa durante la rutina diaria. En una frecuencia distinta a la marcada por la inmediatez y la fugacidad, la *insistencia* “porta consigo el segundo tiempo de quien se sobrepone y persiste frente a un daño o algo que se le niega” (Cristi y Manzi, 2016, p.14). Ese tiempo es el día a día en el cual intentamos sobrevivir, apostando a trabajos independientes, sin ningún tipo de estabilidad económica o respaldo institucional. Con esos trabajos, sostenemos otro trabajo: el de la producción estética-poética, que no genera remuneración económica significativa, pero si ansiedad por nuestro deseo de continuar formando parte de los circuitos de producción-circulación legitimados dentro del campo del arte. En la *insistencia*, buscamos el modo de decir *somos más de unx y estamos organizadxs*

inventando nuevas formas de involucramiento, contra la dispersión y ausencia de sentido que se inscriben en nuestras sociedades caracterizadas por la precarización de la vida, la privatización de la experiencia y el individualismo salvaje (Fernández-Savater, 2008).

Abordé la organización horizontal colectiva, como contracara de la cultura del trabajo individual y la figura del emprendedor. Al respecto me interesa la afirmación de Patricio Gil Flood, que aclara que el hacer grupal “no es negarse a actuar y vivir, es negarse a actuar y vivir para uno mismo, renunciar al éxito personal para la lucha colectiva” (Gil Flood, 2017, s/p). De esta manera tratamos de evadir la reproducción de estructuras que producen ansiedad y precariedad.

Proyectos de referencia

Durante períodos de crisis y agitación social suelen desarrollarse iniciativas colectivas y autoorganizadas contra las operaciones de individualización y vaciamiento de las relaciones intersubjetivas. El medio impreso, debido a su capacidad de producción masiva, la economía y la facilidad de distribución ha sido una herramienta de valor en momentos de turbulencia. Silvia Dolinko señala la existencia de un historial de gráfica colaborativa en Argentina con las siguientes palabras:

Desde diversos lugares de praxis y reflexión, de transmisión de conocimientos y de experimentación, los colectivos gráficos basaron sus premisas en la voluntad de intervención, en diálogo con espacios consagrados / consagradorios y en tensión respecto a las modalidades canónicas de realización y circulación artística (Dolinko, 2013, pp. 44-63).

Tomé como casos representativos de este tipo de iniciativas a dos proyectos surgidos en tiempos de emergencia, en torno a la crisis del 2001. El *Proyecto Venus*, coordinado por Roberto Jacoby (2000-2007) impulsó, en palabras del propio Jacoby, “la formación de redes donde el medio, el emisor y el receptor se configuran en un mismo proceso” (Jacoby en Longoni, 2011, p. 377).

Consistió en una red que llegó a reunir a más de quinientas personas que intercambiaban bienes, servicios, habilidades y conocimientos en una moneda propia que era también un símbolo de pertenencia. El *Taller Popular de Serigrafía*, integrado por Mariela Scafati, Diego Posadas y Magdalena Jitrik, organizó un taller abierto de impresión en el marco de la Asamblea Popular de San Telmo haciendo uso del carácter colaborativo del medio, formando alianzas con grupos de activistas como asambleas, movimientos de trabajadores y organizaciones de derechos humanos. Me interesa particularmente su apuesta por el uso de la gráfica “como herramienta poético-política que posibilita la producción creativa de enunciados críticos hacia un presente hostil” (Cuello, 2013, p. 6).

En relación al modo de pensar lo colectivo en un sistema de redes, encontré como referentes actuales a los proyectos *FDACMA*, *Proyecto Cara* y *Plataforma La Unión*.

La *FDACMA* (Fundación para la Difusión y del Arte Contemporáneo en el Mercosur y Alrededores) se plantea favorecer la visibilidad y el intercambio artístico emergente a partir de un marco institucional ficcional que opere desde la web, generando acciones pequeñas y concretas. Me interesa el universo estético de la institución ficcional que es en sí la *FDACMA*. Desde sus pilares *autoorganización* y *diversión* propone actividades colaborativas, que incluyen imágenes que producen identificación, desde pasacalles hasta camisetas de fútbol.

Si bien en mi tesis relevé talleres de gráfica de la ciudad de La Plata, el *Proyecto Cara* (Gestión Autónoma de Arte Contemporáneo en Argentina) se aproxima a la RAG en la propuesta de mapeo, en su caso de todos los colectivos artísticos que actualmente funcionan en la República Argentina, y el relevamiento de todas las experiencias actuales de gestión grupal. Esta información se expone en un sitio web.

Por último, el objetivo de la *Plataforma La Unión* es poner en práctica estrategias que permitan visibilizar los enunciados por mejores condiciones laborales, reflexionar y producir espacios de discusión sobre el lugar de lxs

artistas como trabajadorxs y la relación actual con las políticas culturales de nuestra realidad en los diferentes contextos del país. Mi intención es propiciar un espacio donde también se potencien discusiones sobre la relación entre lxs trabajadorxs gráficos de la ciudad y sus condiciones como tales. La RAG podría participar activamente de las asambleas de La Unión y mantener diálogo con lxs actores que la conforman.

Asamblea Gráfica

En el transcurso de la producción de mi tesis, tuve participación en dos experiencias colectivas, convocadas desde y hacia la *comunidad gráfica* con intenciones de lo que Adriana Pietra nombra como “emprender un proceso de nuevas combinaciones y articulaciones sobre percepciones compartidas sobre su lugar en el mundo” (Pietra, 2015, p.50).

El primer caso fue la *Columna Gráfica*, un grupo de autoconvocadxs que se organizó para participar de movilizaciones en fechas relevantes, sintiendo la necesidad de marchar junto a sus afines, reconociendo como tales a lxs gráficxs. Luego de varios encuentros, abordamos la noción de *trabajo*, discusión que decidimos abrir convocando la *Asamblea Gráfica*, difundida previamente, de carácter público, en el espacio autogestivo de exposiciones Cariño, en el Barrio Hipódromo de La Plata. En esta reunión intercambiamos experiencias que cruzaban el trabajo de oficio, la producción poética, nuestra relación con los espacios consagradorios y las estrategias que podemos poner en marcha para dejar de lado la individualidad.

Estas dos instancias de acción y reflexión marcaron el curso de las decisiones que tomé en relación a la posibilidad de organización colectiva, al poner en relevancia el interés de un gran número de gráficxs, por agruparse y apoyarse mutuamente.

Red de Alianzas Gráficas

En línea con lo expuesto, propuse conformar la Red de Alianzas Gráficas (RAG), una red integrada por talleres de gráfica manual, ubicando a éstos en el cruce entre la poética y el trabajo de oficio. En los talleres se produce con intenciones estéticas y poéticas así como se trabaja por encargo. Quienes trabajan en un taller pretenden vivir de su producción de modo independiente, ya sea brindando un servicio en el mercado de la gráfica o vendiendo su obra en el circuito gráfico dentro del campo del arte.

Esta red intenta ser una estrategia de *insistencia*, un modo de establecer y fortalecer vínculos, formas de producción alternativas y la consolidación de una comunidad gráfica, entendiendo lo colectivo y comunitario de manera blanda y fluida, como la plantea Javier Gil:

Aquello que une a la gente en la actualidad no es algo totalizante e ideal como en el pasado, sino algo más ambiguo: un sentir, un estado de ánimo, afectos y solidaridades alrededor de algo particular, problemas y situaciones específicas (Gil, 2012, p.113).

En este caso específico, para comenzar a comprender cuáles son los intereses y situaciones en las que se encuentran lxs trabajadorxs de los talleres, me comuniqué en principio con un grupo reducido -lxs más cercanos a los circuitos que frecuento- a través de reuniones en el espacio de trabajo de cada unx de ellxs. Conversamos sobre su hacer en particular, su percepción del flujo gráfico de la ciudad, y sobre cómo su actividad laboral se ve afectada por la actual crisis neoliberal que no solo produce dificultades económicas, sino que también fomenta el individualismo. Frente a esta situación algunxs me resaltaron que ellxs ya colaboran en pequeñas redes, comparten trabajos por encargo, cooperan con otros proyectos y asisten a sus compañerxs cuando lo necesitan. Estas personas comprenden la formación de la RAG como una posibilidad de expansión del entramado que ya integran. También recibí sugerencias sobre otros talleres que ellxs consideraban que debían integrar la Red, expandiendo mi propio mapa de espacios de producción gráfica manual en la ciudad y alrededores.

Tuve contacto con 15 talleres, de los cuales hasta el momento 9 son integrantes de la Red de Alianzas Gráficas. Estos son: Magia Negra LetterPress, Desembarco, Taller Tronco, Z Taller, Siesta Serigrafía, Ilusión Gráfica, Benteveo, Taller Caput, Taller Medano, Postapostal y Aura Estampada. Este trabajo de *mapeo* continúa abierto, a medida que me sugieran nuevos talleres, tendremos un encuentro y, posiblemente, se sumarán nuevos integrantes.

Luego de esta tarea, diagramé, junto con diseñadores multimediales y diseñadores web, un sitio de internet, que se encuentra en construcción, para ser lanzado el día de la muestra. Elaboramos una plataforma virtual de acceso irrestricto llamada www.alianzasgraficas.com, que está estructurada sobre las siguientes secciones:

Actividades. Difusión de actividades organizadas por la red o que tienen como participantes integrantes de la misma.

Mapeo. Ubicación geográfica de los talleres, con su respectiva información, biografía, características, que servicios de impresión ofrecen, espacios de formación, trabajos en coedición, posibilidad de alojamiento para visitantes, realización de eventos, un enlace a sitio web o red social, espacios artístico-culturales relacionados y su logo o fotografías del espacio.

Proyectos gráficos amigxs de La Red. Enlaces a los proyectos gráficos mencionados por los integrantes de cada taller.

Identificación y grupos de afinidad

Materialicé el universo estético de la RAG tomando como referentes visuales y adoptando el formato de producción y circulación de objetos de los colectivos que integré, Presión y Tranza. Trabajamos con un diseñador en la creación del escudo de la RAG, buscando sintetizar algunas características de la imprenta

en relación al activismo gráfico. Luego, lo imprimí en una bandera, remeras, prendedores, stickers, afiches con consignas, volantes y fanzines de difusión del proyecto (ver imágenes en anexo).

Parte de estas piezas se hicieron en colaboración con talleres que integran la Red, a modo de coediciones, fueron aportes de producción para la consolidación visual de RAG: los afiches fueron impresos con Javier de Magia Negra, que abrió su espacio en su día de descanso para que podamos tomarnos nuestro tiempo y así enseñarme a trabajar con tipografía móvil y Sebastián de Taller Tronco me asesoró en el armado de los prendedores. Paula de Rad Estudio-Laboratorio me facilitó el contacto con un costurero para la confección de las remeras, y Daniel de Taller Médano me aconsejó para la impresión de los stickers en serigrafía.

Los objetos producidos me permiten dar difusión a la RAG, y a su vez comenzar a reconocer a cada tallerista como integrante, entregándole indumentaria a modo de uniforme, a medida que trabajamos cooperativamente. En la exposición pública del proyecto, que funcionará como lanzamiento de la plataforma virtual, estarán presentes cada una de estas piezas.

Continuidad y expansión

Para seguir, de aquí en adelante, convoqué a otras personas con las cuales siento afinidad, para conformar un equipo de trabajo, pensando la plataforma elaborada en esta tesis como punto de partida. Proyectamos una serie de talleres abiertos, donde cada tallerista podrá contar la experiencia de su proyecto, mostrar su manera de trabajar y liberar imágenes para lxs asistentes. Consideramos la RAG como un proyecto con posibilidades de expansión a otros territorios, cruzando experiencias, modos de hacer y maniobras frente a la crisis, y estableciendo alianzas que vayan más allá de las amistades preexistentes. Como un primer acercamiento a estos intercambios, visité dos talleres fuera de la zona de La Plata, Sadnroses en Rosario y el Laboratorio Gráfico Serrano en Tandil. En ambos casos recibí alojamiento en sus hogares,

truequeamos piezas, les obsequié objetos de la RAG, y aprendí sobre su manera de pensar la gráfica como estilo de vida.

Palabras finales

En la presente tesis pretendí aproximarme a las lógicas de producción y circulación gráfica, subalterna y cooperativa en la ciudad de La Plata durante la actual crisis neoliberal, partiendo de intuiciones, montajes, y situaciones en las que me vi afectado desde la observación como participante en encuentros gráficos, como hacedor, gestor y consumidor en relación a producciones de bajo presupuesto y menor prestigio.

Lejos de un intento por definir las características de la comunidad gráfica dentro de las paredes de la certeza, quise trazar una ruta que conecte estrategias civiles, ante el derrumbe socioeconómico, con los modos de hacer y pensarse colectivamente en el contexto local, de lxs artistas y trabajadorxs gráficxs.

Comencé a visitar talleres de gráfica manual con el objetivo de conocer a cada persona que ponía su fuerza de trabajo, para aprender de ellxs y afianzar vínculos, tomando como referencia los lazos de amistad consolidados en cada encuentro gráfico en el que participé. Luego, comprendí que los tiempos de cada tallerista eran los de su ritmo de trabajo, los de sus necesidades, independientemente del interés inicial que demostraron en formar parte de la RAG.

Repensando el carácter de inmediatez que marca la velocidad de nuestro cotidiano, recupero la noción de *insistencia*, como un momento diferente al de la urgencia, como el pulso constante de quien persiste ante la hostilidad. Para dar continuidad al proyecto, debo revisar la relación entre el campo del arte y el mundo de lxs trabajadorxs de oficio, que como menciona Jitrik (2017), operan de manera diferente y responden a otros sistemas de reconocimiento. En ese sentido, propondría contemplar las lógicas propias de cada campo en función de potenciar su contaminación mutua.

Referencias bibliográficas

Cristi, N. y Manzi, J. (2016). *Resistencia Gráfica - Dictadura en Chile*. APJ - TALLERSOL. Santiago de Chile. Chile. Lom Ediciones.

Cuello, N. (2013). "Serigrafistas Queer (2007-2012) Subjetividades deseantes en permanente vibración". Presentado en las *IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina*. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Dolinko, S. (2013). "Cooperativa gráfica: un recorrido por algunos colectivos de la Argentina". Universidad Nacional de Cuyo, Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, *Estampa 11* (11), 44-63.

Fernández-Savater, A.(2008) "Politizar el Sufrimiento". En *Minerva 7* (7). Recuperado de: <http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=233>

Gil Flood, P. (2017). *La escuela del no trabajo*. Ginebra, Suiza.

Gil, J. (2012). "De luces y sombras: a propósito de las estéticas comunitarias y colaborativas". En *Errata 7* (7) Creación colectiva y las prácticas colaborativas. 106-127. Recuperado de: <http://revistaerrata.gov.co/edicion/errata7-creacion-colectiva-y-las-practicas-colaborativas>

Groys, B. (2014). Política de la instalación. En *Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea* (pp. 49 - 67). Buenos Aires, Argentina. Caja Negra Editora.

Jitrik, M. (2017). Yo soñaba con un taller que se convirtiera en una fuente de trabajo. En Siganevich, P. y Nieto, M. (Comps.), *Activismo Gráfico. Conversaciones sobre diseño, arte y política* (pp. 63 - 83) Argentina. Wolkowicz Editores.

Laika Perra Rusa. (2018). La Liviana Melodía. En *Marcha I*. [Álbum Digital]. La Plata, Argentina: LKPR y Shaman Herrera. Recuperado de: <https://laikaperrarusa.bandcamp.com/track/la-liviana-melod-a>

Longoni, A. (comp.) (2011). *El deseo nace del derrumbe: Acciones, conceptos, escritos*. Barcelona, España: Ediciones de La Central.

Pietra, A. (2015) Anarquistas: Cultura y lucha política en Buenos Aires. El Anarquismo como estilo de vida. En Cosso, P. y Giori, P. (Comps.), *Sociabilidades punks y otros marginales. Memorias e identidades (1977 - 2010)*. Temperley, Argentina. Tren en Movimiento.

Referencias de proyectos y producciones artísticas

F.D.A.C.M.A. (2007). Fundación para la Difusión del Arte Contemporáneo en el Mercosur y Alrededores. Lino Divas. Enlace a sitio web: <http://fdacma.com.ar/>

Plataforma La Unión. (2012 - 2013). Nicolas Cuello (Grupo CARPA), Lino Divas (FDACMA), Inti Pujol (A.M.O), Soledad Manrique Golsack (A.M.O), Juan Cuello (Transentorno). Enlace a sitio web: <http://plataformaunion.tk/>

Proyecto Cara. (2011). Lino Divas (F.D.A.C.M.A.), Gala Berger y Marina Reyes Franco (Nuevo Museo de la Energía de Arte Contemporáneo). Enlace a sitio web: <http://www.proyectocara.com.ar/>

Proyecto Venus. (2002 - 2006). Roberto Jacoby.

Taller Popular de Serigrafía. (2002 - 2006). Mariela Scafati, Diego Posadas y Magdalena Jitrik.