

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

**El arte político y la acción subversiva en el espacio
público. Un reportaje de la Ciudad de México**

TRABAJO RECEPCIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA:

SANDY YADIRA MORALES ALVA

DIRECTORA

MTRA. VERÓNICA ALMANZA BELTRÁN

Ciudad de México, septiembre de 2017.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

Hoy termina uno de los sueños más importantes y con él concluye la que quizá ha sido hasta ahora la mejor etapa de mi vida. Miro hacia atrás y es imposible no recordar cómo a lo largo de estos meses mis ojos vivieron los días más radiantes pero también los más oscuros y como hace justamente un año el destino me tenía preparados golpes tan duros, entre ellos una de las pérdidas más importantes, mi abuela que más que eso fue mi mamá, mi *mamá Esther*, la mujer que sin pretenderlo siquiera dejó en mi tantas enseñanzas, la más importante, la fortaleza ante las adversidades. Hoy cumpla aquella promesa que hice cuando te vi por última vez y aunque me hubiera gustado que estuvieras aquí observándome, sé que estas cerca, porque mientras te mantenga viva en mis recuerdos siempre estarás aquí, por eso hoy te dedico este trabajo, *¡siempre te voy a querer!*.

No fue fácil llegar hasta este momento, pero con entrega, perseverancia y el apoyo de todas las personas que estuvieron conmigo fue más llevadero este proceso.

Gracias a mi mamá, sin ella estando a mi lado cada momento incondicionalmente esto no sería posible, gracias por creer en mí, guiarme e impulsarme con esa luz y energía inagotable que posees, a ser y dar siempre lo mejor.

Gracias a mi papá por todas las enseñanzas, amor y gran trabajo que me dio el sustento para poder llegar hasta esta etapa.

A mi hermano por ser mi compañero de aventuras, mi amigo, mi consejero ¡siempre podrás contar conmigo!

Gracias a mi familia, a cada uno de mis tíos, que me vieron llegar hasta este momento, me brindaron su apoyo absoluto y confiaron en mí, a mis primos por vivir conmigo grandes historias, gracias por tanto cariño.

A mis mejores amigos: Gaby, Faby, María, Eric, Lucero, Victor, Shari, Charly, Monse, Ana, Javi, Emmanuel, gracias por todo el cariño, por estar cuando más los

he necesitado, por tantos buenos momentos juntos, por su apoyo en esta etapa y por tantos años de verdadera amistad.

Gracias a mi directora Verónica Almanza por su paciencia, compromiso y fe en mí, gracias por su profesionalismo para guiar este proyecto

A mis lectores la profesora Lorena Méndez y los profesores Juan Jaime Anaya y Martín Hernández, por su apoyo en la revisión, aportes teóricos y observaciones para terminar este trabajo.

Agradezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la oportunidad de darme a lo largo de estos años, una formación autónoma y las herramientas para concluir mi formación académica, gracias por ser mí siempre casa de estudios.

A los miembros de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE), mi más profundo agradecimiento por las facilidades brindadas, por las entrevistas, las imágenes y todo el apoyo, sin sus aportes no hubiese sido posible concluir esta investigación.

Índice

Introducción.....	1
1. Construcción del objeto de estudio	8
1.1. La importancia del Arte Político	8
1.2. La importancia de la prensa escrita	9
1.3. Contribuciones teóricas y comunicacionales al arte político	14
2. El arte político como práctica.....	18
2.1. Arte y crítica	18
2.2. Hacia una definición de arte político	20
2.3. Revisión histórica sobre el Arte político.....	20
3. Aportes teóricos y comunicacionales sobre arte político	25
3.1. La crítica al poder y el potencial rebelde del arte	25
3.2. La guerrilla de la comunicación.....	27
3.3 .- Gramática cultural.....	32
4. El espacio urbano para el arte político	36
4.1. La ciudad y su poder	36
4.2. Espacio público noción y usos.....	37
4.3. Colectivos activistas.....	38
4.3.1 La Lleca.....	39

4.3.2	Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE).....	40
4.3.3	Otras acciones	41
5.	Reportaje.....	43
	Reflexiones Finales.....	63
	Anexos	66
	Referencias.....	68

Introducción

Históricamente hemos atravesado por momentos políticos y sociales fuertes, que han generado un gran poder de convocatoria y movilización de diferentes sectores de la sociedad, prueba de ello han sido, por ejemplo, las movilizaciones de profesores a causa de la reforma educativa o las manifestaciones durante la campaña presidencial de 2012 que buscaban hacer conciencia al momento de emitir el voto en las urnas, por nombrar algunas, es así como cada vez diversos sectores sociales están saliendo a la calles a mostrar su inconformidad. Las herramientas a través de las cuales se llevan a cabo estas movilizaciones son diversas desde carteles, hasta el uso de los medios digitales y audiovisuales, así la cultura y la tecnología son una alternativa de información y expresión.

Por tanto el presente trabajo recepcional es un reportaje sobre el arte político en la Ciudad de México y los colectivos y grupos que trabajan de este modo, abordando desde su sentido ideológico hasta sus prácticas artísticas.

Se investigaron las formas de intervención y resistencia social a través del arte y la comunicación. Teóricamente se expone el concepto de *gramática cultural*, entendido como una teoría de acción política, que se centra en el cuestionamiento a las relaciones de poder mismas que se considera rigen y determinan un orden jerárquico entre los sujetos sociales.

Respecto a la temática abordada es importante destacar que existen pocos reportajes sobre arte político, es por ello que este reportaje aporta un panorama de las acciones disidentes por medio del arte, su evolución y sus representantes,

haciendo un breve recorrido por los más importantes a nivel mundial, hasta llegar a la CDMX.

Trabajar el tema del arte político como expresión de resistencia en el espacio público, representa un reto periodístico ya que dicho tema actualmente está ganando terreno y atención debido a la situación política actual del país mismo que comentaba anteriormente, está generando grandes cambios políticos y sociales. Por este motivo es importante difundir al arte político como un medio alternativo, creativo y subversivo que está resurgiendo de los antiguos modos de hacer acción política de los años 60 y que actualmente aparece como un medio de comunicación, ya no solo como medio artístico.

Si bien es cierto que existen textos, documentales y notas periodísticas sobre este tema, gran parte de ellos se enfoca en las acciones de países como España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia en contextos como las dictaduras, las desapariciones, detenciones arbitrarias y crímenes de estado; ocurridos en Argentina en 1976 o la dictadura militar de Pinochet en Chile durante 1973. La información de las acciones que se están llevando a cabo en México, aún es escasa, es por ello que existe la necesidad de abordar este tema en dos principales ejes: el Arte con fines políticos y el Espacio Urbano en la Ciudad de México.

El objetivo principal de este trabajo recepcional es investigar y describir las diferentes formas de intervención y resistencia social utilizadas en la acción política a través del arte y la comunicación en la Ciudad de México.

Particularmente los objetivos que comprende son:

- Exponer qué es la gramática cultural, como una teoría de acción política aplicable al arte subversivo.
- Documentar el contexto político e histórico del arte político en los Espacios urbanos de la CDMX de 2010 a 2016
- Reconocer el sentido ideológico que algunos colectivos sostienen a través de prácticas artísticas como el performance, la gráfica, el mural, el stencil, el cartel y la caricatura política.
- Construir un reportaje escrito sobre el arte político, una forma de resistencia social, reconociendo la ideología y las prácticas artísticas de Colectivos como La Lleca y URTARTE.

En este trabajo recepcional se expone el arte político en México, desde la postura e ideología de los colectivos, activistas y grupos, hasta las actividades artístico-políticas, de igual manera se destaca la importancia de documentar el contexto político e histórico del espacio urbano que es el continente de las prácticas artístico políticas

El trabajo recepcional está dirigido principalmente a, colectivos, artistas, activistas y jóvenes universitarios, que comparten y empatizan con las luchas y causas de carácter político que mantienen los diferentes grupos de la sociedad, es por ello que el tema de la disidencia artística les aportará información sobre los grupos que mantienen posturas similares. Para los jóvenes, sin ser activistas este reportaje les ayudará para conocer las acciones que se llevan a cabo por los diferentes

colectivos y gente joven al igual que ellos, con el fin de impulsar a adoptar e incluso transformar y renovar algunas de estas acciones.

Para quienes desconocen el tema del arte político y las acciones que llevan a cabo los diferentes colectivos este reportaje podrá aportar datos e información interesante ya que hace un recorrido por los momentos que han desencadenado el estallido de acción artista callejera con un sentido crítico en la CDMX.

El trabajo es útil y quizá exista interesados en difundirlo, como El Colectivo La Lleca, el periódico La Jornada o el semanario Proceso, El primero al ser un colectivo de artistas que decide iniciar un proyecto de intervención a través de prácticas artísticas con el objetivo de transformar las estructuras sociales, sería de interés para el mostrar este reportaje, sumado a su acción, además de que también podría aportar información para sus integrantes. Respecto al periódico La Jornada y al semanario Proceso, al ser este producto comunicativo un reportaje y debido a la falta de los mismos, podría parecer de interés, además este tema les resultaría útil debido a la importancia y terreno que los movimientos sociales están ganando en los espacios urbanos de la Ciudad de México y para otros colectivos. Es importante visibilizar el amplio poder de convocatoria y participación que están generando y reconocer las novedosas formas de expresión y crítica artístico-política que se están usando.

Este trabajo recepcional se sustenta metodológica y teóricamente a partir de los primeros cuatro capítulos, en el quinto se presenta el producto de la investigación periodística a manera de reportaje.

El primero se refiere a la *Construcción del objeto de estudio*, se presenta la importancia de abordar al arte político, la motivación y pertinencia del tema, así como los aportes teóricos, periodísticos y comunicacionales respecto al mismo con el objetivo mostrar los avances y perspectivas abordadas en torno a este. En el segundo capítulo, *El arte político como práctica*, se expone una revisión acerca del arte y la manera en la que se relaciona con la política para dar paso a una forma de disidencia social que se define por ser de carácter rebelde y se desarrolla en el espacio urbano, de igual manera se hace una definición del arte y su perspectiva política, asimismo se muestra un recorrido por los antecedentes del arte político

Después el tercer capítulo *Aportes teóricos y comunicacionales sobre arte político*, aborda las teorías que han dado base a la creación de disidencia en el arte y han hecho una crítica al sistema político y hegemónico, abarcando teorías como las de Umberto Eco, Roland Barthes, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, de igual manera, se hace referencia a la teoría base que sustenta el reportaje, esta es, el concepto de gramática cultural, descrito en el Manual de Guerrilla de la comunicación del colectivo autónomo a.f.r.i.k.a. También, en el cuarto capítulo *El espacio urbano para el Arte político*, se trabaja desde dos aspectos principales, primero destacando la idea de territorio para el arte político esto es, el lugar donde se desarrolla la acción disidente, la ciudad como instrumento de trabajo que a su vez tiene un gran poder y usos infinitos, para infundir y dar paso a la realización de múltiples intervenciones de carácter artístico, es por eso que se hace un recorrido por la transformación que ha tenido

el papel de la ciudad para la movilización social y el segundo tiene su enfoque en los colectivos que están llevando a cabo acciones políticas, los colectivos con los que se platicó y aquellos que realizan acciones similares en otros países.

Finalmente como parte integral del trabajo recepcional, en el capítulo cinco se presenta el reportaje *El arte político y la acción subversiva en el espacio público. Un reportaje de la Ciudad de México*, donde se integran los orígenes del arte político, las acciones que actualmente llevan a cabo los colectivos que desarrollan prácticas subversivas y se hace un recorrido histórico por los momentos que detonaron un cambio social y cultural que abrió paso a un arte con sentido crítico.

Por último se integran los anexos correspondientes: las entrevistas realizadas a los colectivos, así como algunas fotografías que ilustran el arte político en la Ciudad de México.

Entre las técnicas utilizadas para la recopilación de información es importante destacar la entrevista como género idónea, ya que facilitó un acercamiento con cada uno de los integrantes de los colectivos, se compartieron experiencias e incluso debates que enriquecieron más la investigación del tema, además, permitió conocer sus acercamientos al arte y la transformación que de él han recibido.

1. Construcción del objeto de estudio

1. Construcción del objeto de estudio

El impulso para realizar este proyecto surge a partir de la inquietud por conocer las acciones disidentes que han implementado algunos grupos específicos de la sociedad y colectivos ante los grupos de poder en contextos que van desde las campañas presidenciales así como las movilizaciones de maestros tanto en Oaxaca, que fue el detonante para que la gente, principalmente jóvenes, se unieran a las demandas de los maestros y apoyaran en las marchas llenando las calles de graffiti y gráfica de protesta, como en la Ciudad, la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, y los feminicidios.

La importancia de destinar un capítulo al arte político, radica en la transformación y alcances que ha tenido el arte en los últimos años (2006-2016) respecto a su papel crítico, función y el compromiso social que ha adquirido, mismo que lo ha sacado del ambiente institucional, colocándolo en el espacio urbano y concediéndole así nuevos significados.

1.1. La importancia del Arte Político

Hay que hacer notar el concepto de arte, de manera sencilla lo define Alvear (2004: 9) como: “el conjunto de reglas y preceptos para hacer bien alguna cosa.” El arte puede ser entendido desde diferentes perspectivas; sin embargo, se podría reducir a toda creación realizada por el hombre para mostrar una visión del mundo a través de diferentes herramientas para exponer así ideas, emociones y posturas.

Es importante destacar que el concepto de arte y arte político se ha ido transformado respecto a sus elementos, definiciones y prácticas, comenzando a

ganar mayores espacios y sectores sociales que poseen diversas formas de entenderlo y expresarlo, por ello estos son conceptos que se redefinen constantemente.

Así lo menciona Tatarkiewicz en su libro *Historia de seis ideas*, “el significado del arte varió según la época”(Tatarkiewicz, 1976: 51), se le relacionó directamente con la belleza y posteriormente con la creatividad y la destreza para realizar una actividad, hasta concluir que “El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión, puede deleitar, emocionar o producir un choque” (Tatarkiewicz, 1976: 67).

La pertinencia del tema consiste en resaltar las formas en las que se están asociando y expresando los individuos para manifestar su inconformidad ante los discursos dominantes. Asimismo cómo el arte político pone de manifiesto las relaciones de poder a través de medios pacíficos, prácticas artísticas y prácticas político-comunicacionales haciéndolo de forma divertida e ingeniosa, con la intención de producir debates y crear conciencia en la sociedad de las condiciones existentes de abuso e injusticia por parte de los grupos hegemónicos.

1.2. La importancia de la prensa escrita

Respecto al tema del arte político, en prensa escrita hay algunas notas y crónicas, a diferencia de otros formatos como el video en el cual existen documentales, entrevistas, conferencias de artistas y colectivos o libros que documentan este tipo

de arte con fotografías, teniendo en cuenta esto, se optó por el reportaje como género para este trabajo recepcional y como forma de hacer periodismo.

El periodismo, puede abordar cualquier tema, ya sea cultural, deportivo, político, social, económico y de entretenimiento, entre otros, pero el periodismo de investigación permite conocer la realidad por contar con datos y fuentes confiables que nos mantienen informados de lo que sucede y repercute de manera personal, local y mundial, rescatando y difundiendo así acontecimientos en el espacio y tiempo en que se originan.

Se define como una forma de expresión social encargada de satisfacer la necesidad humana de saber qué pasa tanto en la localidad como en el país y el mundo, conocer los hechos, declaraciones y reflexiones de interés público, ocupándose del acontecer social, lo que repercute o podría repercutir en la vida personal y colectiva, de los personajes y hechos que protagonizan y determinan la vida colectiva.

Así lo expresa Marín (2005: 10), en su *Manual de Periodismo*, al puntualizar que “La búsqueda de información, procesamiento, difusión y valoración de los hechos hacen del periodismo una disciplina básicamente intelectual, que induce y conduce al conocimiento y comprensión del acontecer social que se expresa con palabras e imágenes”, por lo tanto el periodismo, trata de entender lo que le pasa al ser humano en cualquier parte del mundo; es una manera de conocer lo que ocurre en lugares lejanos que no podríamos visitar e incluso en ciudades que ni

siquiera sabemos que existen; el periodismo es por tanto la forma más práctica de conocer el mundo y lo que sucede con y en él.

La práctica del periodismo representa un ejercicio libertario que demanda total entrega, es necesario tener pasión ya que es un oficio sin horario que requiere del absoluto deseo de expresar, es por ello que puede considerarse como la mitad de la comunicación, esto es, la transmisión de la información.

Al ser un género tan completo

El periodismo posee cinco atributos: Cumple una necesidad básica de la sociedad, sus técnicas especializadas se basan en una amplia gama de conocimientos, tiene un bagaje especializado de información y un acervo literario profesional, posee una ética y tiene medios para hacer cumplir sus normas profesionales. (Baena Paz, 1990: 11)

En el periodismo, la oportunidad, veracidad, verosimilitud e interés público son elementos que lo constituyen, ejerciéndose a través de distintas formas narrativas, denominadas géneros, entre los principales se encuentran la nota informativa, entrevista, crónica y reportaje, destacando este último como el género que se usó para este trabajo recepcional, el reportaje es un género periodístico que engloba la investigación documental, entrevista, participación activa y el análisis de un fenómeno concreto, aporta una gran cantidad de datos que de forma amena ayudan a conocer de manera más amplia un tema, en este caso el arte político.

Al ser el más extenso y completo hace uso de todos los géneros periodísticos para formar su estructura, se caracteriza por profundizar en un tema y aportar

elementos para explicar el porqué de los hechos, este género describe e informa de manera agradable, se considera una recreación de un tema o acontecimiento de interés que tiene el fin de abarcarlo a profundidad y situarlo en un contexto profundo.

Así pues, el reportaje resultó ser el género idóneo para exponer las prácticas de arte político que se llevan a cabo actualmente por colectivos de artistas, activistas y diferentes grupos que intentan mostrar su postura política e inconformidad ante los grupos de poder por medio del arte.

“Este género aborda el porqué y el cómo de un asunto, acontecimiento o fenómeno de interés general para ubicarlo en un contexto simbólico–social amplio” (Benavides,1997: 67), ofreciendo así, antecedentes, comparaciones y hechos relevantes que lo ayudarán a entenderlo.

Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX en Estados Unidos, donde las poderosas revistas estadounidenses de circulación masiva hacían un periodismo de denuncia social (conocido como *muckaker*¹ en inglés) en oposición al sensacionalismo de los periódicos de la época y es hasta 1978 que los premios

¹ **Muckraker** es, en inglés, el nombre con el que se conoce al periodista o grupo de periodistas norteamericanos que, a comienzos del siglo XX, se dedicaron a denunciar públicamente la corrupción política y una serie de abusos, inmoralidades y trapos sucios de personajes e instituciones de la época. Es un periodismo de oposición al poder, un movimiento activista que supone un intento, estrictamente profesional, de superar la saturación informativa, caracterizada por la estandarización y el cúmulo de datos y hacer un tipo de periodismo dirigido a provocar una respuesta. <https://es.wikipedia.org/wiki/Muckraker>

Pulitzer abrieron una categoría para este género conocido en inglés como *feature*².

Este género es la base del éxito de publicaciones de importancia como *Proceso* por su estilo y carácter crítico-político.

Al destacar por su carácter investigativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y cualidad descriptiva, el reportaje parte de una recreación de algo que fue noticia y que en su momento no fue posible abarcar por completo igualmente pueden darse reportajes intemporales sobre hechos o costumbres que, sin ser noticia, forman parte de la vida cotidiana, la política, la economía, entre otras. (Grijelmo, 2003: 65)

Así pues, su popularidad se debe a los periodistas que incorporaron desde la literatura de ficción las técnicas necesarias para hacer del reportaje un género de calidad, destacando entre sus ventajas que es una suma de géneros el cual posee un interés periodístico atemporal, informativo e investigativo y sitúa los acontecimientos en un contexto histórico-social más amplio, explicado las causas y consecuencias de un fenómeno, permitiendo emplear diversas técnicas de la ficción literaria.

² **Feature**, es un artículo de interés general. Se trata de un artículo que requiere investigación y elaboración, basado en entrevistas y otros recursos. También puede usarse para describir un documento “especial” de varias páginas.

<http://uberblogged.com/uncategorized/terminos-periodismo-de-ingles-a-espanol/>

1.3. Contribuciones teóricas y comunicacionales al arte político

Las contribuciones que se han realizado al tema surgen de diversos campos de estudio como la sociología, el arte, la política y la comunicación y los aportes bibliográficos en su mayoría pertenecen a América Latina especialmente Argentina y México, posteriormente Barcelona y Estados Unidos, dichos aportes permiten tener un panorama amplio de lo que implica el arte político, su relación con el activismo, la disidencia política y las acciones que se llevan y se han llevado a cabo por parte de diversos colectivos y grupos.

En la documentación destacan, el libro del grupo autónomo a.f.r.i.k.a *Manual de Guerrilla de la comunicación* (Blisset & Sonja, 2006), el cual plantea el tema de la subversión a partir de la comunicación que aunada al arte se presenta como una vía para interferir los discursos dominantes, asimismo la guerrilla de la comunicación es un método más que no entra en contradicción con otras iniciativas sino que las complementa, retomando, aportes teóricos de comunicólogos, semiólogos y críticos literarios como Umberto Eco y Roland Barthes, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin y Giles Deleuze; a través de una base teórica denominada: *gramática cultural*, que es también el eje de este trabajo recepcional, la guerrilla de la comunicación pretende vincular la teoría de la izquierda, con una práctica que si bien tiene un carácter rebelde pero que también le da un giro haciendo uso de bromas, burlas e incluso ironías.

También está el texto de Ana Longoni *Tres coyunturas del activismo artístico* (Longoni, 2010), este propone tres coyunturas cruciales en la emergencia,

proliferación y visibilidad de grupos de activismo artístico surgidos en Argentina durante los noventa, La tesis doctoral titulada *Nuevos lugares de intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995* de Blanca Fernández Quesada (1999), en la cual se hace un análisis de la actividad artística en el espacio urbano de mediados de los sesenta hasta la mitad de los noventa en Estados Unidos, esta presenta el quehacer crítico del arte y la manera en que este comienza a ser concebido como un agente social.

Otro aporte, es el libro *Modos de hacer Arte crítico, esfera pública y acción directa* (Blanco, Carrillo, Claramonte, & Expósito, 2001), en él se abordan conceptos como: espacialidad, arte crítico, arte y activismo, a través de una recopilación de diversos textos se trata de exponer un vasto campo de prácticas artístico políticas que involucran al arte desde una perspectiva social y crítica, ofreciendo perspectivas de cotidianidad, subversión, política y espacialidad.

El libro *Performance y arte-acción en América Latina* de Josefina Alcázar y Fernando Fuentes (Alcázar & Fuentes, 2005), en este se hace un recorrido por la trayectoria del performance en América Latina, a través de una serie de ensayos se expone la perspectiva de quienes realizan arte-acción, sus estrategias, las temáticas que abordan, el uso del cuerpo como principal herramienta de expresión y la apropiación del performance a su cotidianidad.

También el libro *LA LLECA CÓMO HACEMOS LO QUE HACEMOS*, realizado por artistas e investigadores que conforman el colectivo de La Lleca, el cual es un

proyecto de intervención artística (La Lleca, 2008). Este libro se ofrece como un dispositivo para la emergencia de formas de intervención transformativa y de prácticas artísticas/políticas que aporten a la constitución de otras máquinas sociales.

A través del trabajo que realizan durante 2004 Fernando Fuentes y Lorena Mendez fundadores del colectivo La Lleca, el proyecto se desarrolla desde tres ejes fundamentales: arte política, afectividad/acompañamiento y educación radical, política, haciendo un acercamiento para entender a La Lleca como un dispositivo desde el cual saltan transformaciones a nivel social y político.

2. El arte político como práctica

2. El arte político como práctica

El concepto de arte se ha visto modificado al pasar de los años al igual que su función, de ser un arte iniciado en la época de las cavernas, que documentó las primeras civilizaciones, fue transformándose con los acontecimientos mundiales, abriéndose paso para posicionarse en las galerías y museos de muchas de las grandes ciudades.

A través de los años el ser humano ha tenido la necesidad de expresarse por medio de diferentes lenguajes, esta necesidad lo ha llevado a construir nuevas herramientas para comunicarse y relacionarse con la sociedad y poder así expresar sus pensamientos e ideas.

Este trabajo recepcional plantea periodísticamente el arte político, como forma de expresión que desarrollan algunos artistas, grupos y jóvenes para manifestar su inconformidad ante el sistema actual.

2.1. Arte y crítica

Entender el arte desde un sólo concepto resulta complejo, pues al ser abordado desde momentos históricos y procesos sociales desarrollados en un tiempo y espacio distinto se presentan definiciones que indiscutiblemente se relacionan con estos aspectos.

De manera sencilla el arte puede ser entendido como la actividad que busca transmitir sentimientos, pensamientos e ideas a los hombres, considerándolo expresión por mostrar la interpretación de quién desarrolla la obra y comunicación pues da a conocer las formas de vida y creencias del ser humano además crea un

vínculo de comunicación entre el artista y el receptor, lo que se ve reflejado en la representación de momentos importantes para la humanidad, además del sentimiento que nos provoca.

Ahora bien, es importante citar al filósofo alemán Federico Guillermo Hegel, quien en su obra *De lo bello y sus formas* define al arte como “la necesidad de la distracción, hacer algo diferente frente a lo que realizamos de forma constante, pero a través del cual ponemos derivar respuestas o problemas” (Hegel, 1993: 29) a partir de esta afirmación, este mismo filósofo considera que el arte va dirigido a los sentimientos más que a la razón. Esto es que el arte se dirige a la sensibilidad y es producto de la actividad humana.

Blanca Fernández menciona, en su tesis, *Nuevos lugares de intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995*, como los movimientos y acontecimientos desarrollados en los años sesenta y el panorama trágico que vivía el país fueron los detonantes para sensibilizar al ser humano ya no sólo en un aspecto estético sino también en lo social, es a partir de eso que “el arte se renueva, teniendo como propósito un ejercicio libertario y de crítica, ir en contra de lo tradicional y de aquello que se consideraba establecido por medio de las instituciones del Estado y reproducían su estructura política” (Fernández Quesada, 1999:57), haciendo uso de la protesta hacia la clase política y el sistema manifestándose en contra de las instituciones a las cuales califican de elitistas por considerar que solo un selecto grupo de artistas podían realmente hacer arte.

2.2. Hacia una definición de arte político

El arte ha sido entendido e interpretado de manera diversa a través de los años, los momentos y procesos históricos ha transformado su definición, la cual también es determinada por esta razón, ya que para definir el arte es necesario saber desde que lugar se está hablando.

Así pues caracterizado por su capacidad de transmitir pensamientos e ideas el arte representa una de las manifestaciones universales de la cultura. Al ser un modo de expresión, el arte se vale de posturas, momentos, herramientas e incluso ideologías para crear vínculos, es así como se relacionan el arte y la política, pero sería necesario definir entonces al arte político, Caracterizado por su ánimo contestatario el arte político es aquel que busca intervenir con su obra el espacio público con fines políticos.

2.3. Revisión histórica sobre el Arte político

Para entender el proceso de transformación que ha tenido el arte, es necesario, situarse frente al amplio panorama de los testimonios visuales que existen y que el hombre y los pobladores que vivieron desde hace miles de años dejaron como documento.

Delimitar el momento exacto en el que surgieron las primeras manifestaciones del arte con un sentido político, no es sencillo, muchas cosas que consideramos características de nuestra época son realmente herencia del pasado, en la historia del arte han surgido obras derivadas de situaciones determinantes en las cuales los autores han hecho notables y emocionantes usos de la creatividad para

generar un arte comprometido socialmente, la historia del arte es una historia de ideologías que se van moldeando a lo largo de los diferentes momentos históricos, para este recorrido se partira del arte contemporáneo entendido este como el correspondiente a las últimas décadas del siglo XX.. No obstante, considero importante mencionar como referente histórico del arte político en México en el ámbito cultural a José Guadalupe Posada quien a través del grabado abre una nueva etapa en la realidad mexicana de la época revolucionaria, con un gran

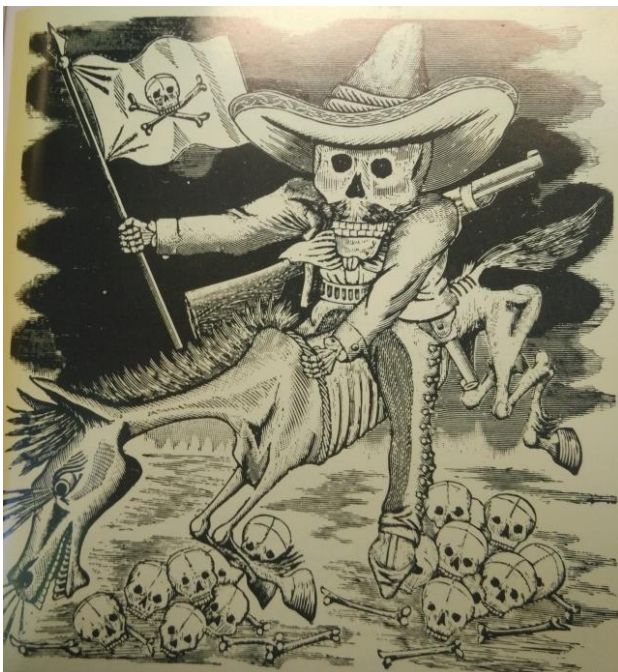

Ilustración 1 Posada. *Calavera zapatista*

sentido del humor y capacidad crítica logra un arte original, innovador y expresivo representado acontecimientos y hechos históricos, su tema característico: la muerte, que destacó por sus representativas calaveras personajes con los que logró hacer una incisiva crítica social y política.

En México, el arte político dio muestra de su acción desde los años veinte, teniendo como contexto los años posteriores a la Revolución. Aunque en esos momentos no se puede hablar aún de la existencia de un movimiento concreto, es en 1921 cuando se dan los primeros llamados públicos a los artistas para comenzar una sociedad artística dedicada a dar testimonio de la transformación por la que estaba pasando el país.

Retomando a Luis Mario Scheneider, El principal referente de los movimientos culturales en México es el Estridentismo, esta vanguardia surgió a finales de diciembre de 1921 a través de la hoja volante *Actual* redactada y firmada por Manuel Maples Arce. El movimiento estridentista, pretendía combatir, ridiculizar con ironía, sátira y cierto escepticismo, a través de la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía y la literatura, este movimiento planteaba la idea de un arte nuevo, juvenil y entusiasta (Híjar, 2007: 29).

Posteriormente ya hasta los años 60 cuando los movimientos sociales tienen un auge mayor, surge durante la primavera parisina de 1968 lo que se denominó como el Mayo francés, de acuerdo con Anna Maria Guasch en su libro *El arte último del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural*, comenta que es a partir de 1968

Como el arte traspasó las fronteras de la contestación ante el hecho social y los artistas tomaron conciencia de que su obra debía dejar de ser un objeto único e impenetrable para convertirse en instrumento crítico, en arma arrojada contra la sociedad, un arma perturbadora, espontánea y, para algunos como Herbert Marcuse, decisiva, en la lucha por la libertad (Guasch, 2000: 118).

A la par en México se desarrollan movimientos importantes durante el 68, uno de los más importantes es quizá, el movimiento estudiantil del 2 de octubre, un parte aguas en la historia política, artística y social del país.

Posteriormente otro gran movimiento fue el de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezado por el Subcomandante Marcos, militar que ha sido el portavoz y figura representativa del movimiento en Chiapa, el movimiento nace como un intento de reparar las condiciones de los pueblos indígenas, este al igual que el movimiento de 1968 se encuentran ligados por la triada, arte, política e historia. Ya que fueron hechos que marcaron un antes y un después en la percepción de los sujetos que vivieron de cerca estos movimientos a través de la obra que se realizó entre los que destacan mantas, carteles, movilizaciones e incluso el uso de la radio en el caso del EZLN,, el artista comenzó a participar de ellos y a incluso colaborar con las causas, dando como resultado una intervención en los procesos creativos de los artistas y la percepción de los ciudadanos.

De la misma manera tanto es países como En París, Berlín y Milán comenzaron las luchas por alcanzar la igualdad y libertad, que dieron paso a tomar como bandera las teorías de autores como: Horkheimer, Marcuse, Adorno, entre otros, dando pie a así a una “revolución cultural”, “inspirada por las luchas proletarias de principios de los sesenta encabezadas por Mao Zedong y principalmente con el *libro rojo*, el libro cuyo contenido muestra el pensamiento de Mao Zedong y sus consideraciones sobre las relaciones entre arte y política” (Guasch, 2000: 117).

3. Aportes teóricos y comunicacionales sobre arte político

3. Aportes teóricos y comunicacionales sobre arte político

Nacidas en momentos históricos que requerían un cambio a los lineamientos establecidos, son diversas la cantidad de teorías que se han desarrollado a través de los años respecto al arte político y la crítica social, retratando la realidad conflictiva que aquejaba a la humanidad, las injusticias, guerras y fragmentaciones, numerosos filósofos, psicoanalistas, semiólogos, sociólogos y artistas dan paso al desarrollo de estudios, escritos y teorías que vendrían a sustentar, justificar y descubrir muchos de los planteamientos, conflictos y situaciones actuales.

3.1. La crítica al poder y el potencial rebelde del arte

A consecuencia de las movilizaciones y los cambios sociales y políticos sucedidos durante los sesenta, la crítica al poder establecido se desarrolla y con esto la idea del desapego institucional que veía al museo como ideal burgués que encasilla al arte. Esta crítica comienza a sustentarse y adoptar conceptos, teorías y pensamientos de autores como Foucault, Deleuze y Lacan y de artistas como Marcel Duchamp y Joseph Beuys.

En el caso de Duchamp con su obra *"Rueda de bicicleta sobre taburete"*, se observa claramente la crítica que hace al arte de elite, al de los escultores de la figura de bronce que buscaban la belleza y la perfección, contrario a esto, la pieza de Duchamp, posee otro significado, un

Ilustración 2 "Rueda de Bicicleta sobre taburete"

pedestal con una rueda, pero esta rueda es asistida por el espectador, el público interviene en la obra.

Roland Barthes con sus aportes a la semiótica, estudiando el signo y la significación, entendiendo a la semiología como el estudio de los signos no verbales. El signo lingüístico es entonces la combinación de una idea *significado* y un sonido *significante*.

Por otro lado Jürgen Habermas en su concepto de acción comunicativa, hace referencia a la interacción de los sujetos, misma que se rige a través de símbolos que se asientan en las normas de acción que dirigen las conductas de los sujetos que se relacionan.

Teixeira Cohelo, define, la acción comunicativa, basándose en tres componentes: Cultura, sociedad y persona” (Teixeira, 2009: 33), la cultura es definida como los conocimientos de los cuales el sujeto retoma una interpretación del mundo, mientras que por sociedad se comprenden las ordenes legítimas por las que un sujeto adquiere la facultad de comunicarse y actuar, afirmando su propia identidad al participar en el proceso de intercomprensión.(Teixeira, 2009: 34) Para Habermas los contenidos culturales se transforman de manera que sirven a la legitimación del sistema de dominio lo cual se relaciona directamente con lo planteado por la guerrilla de la comunicación para poder entender la gramática cultural Herbert Marcuse por ejemplo planteaba que en el arte se destacaba de manera importante a la forma y la capacidad de producir experiencias estéticas, para Marcuse el arte podía transformarse y cambiar a cada momento pero lo que

trascendía era la forma desde cómo se conjuntaban las líneas, trazos y colores en una obra hasta como este conjunto de aspectos eran capaces de producir belleza de parecer sublimes y generar emociones placenteras a quienes las admiran.

En el caso específico de México, el papel crítico se observa en el muralismo de artistas como, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, que plasmaron en su obra temáticas como la revolución, la lucha de clases, la cultura popular y la clase obrera, mostrando el contexto que se desarrollaba en el país.

3.2. La guerrilla de la comunicación

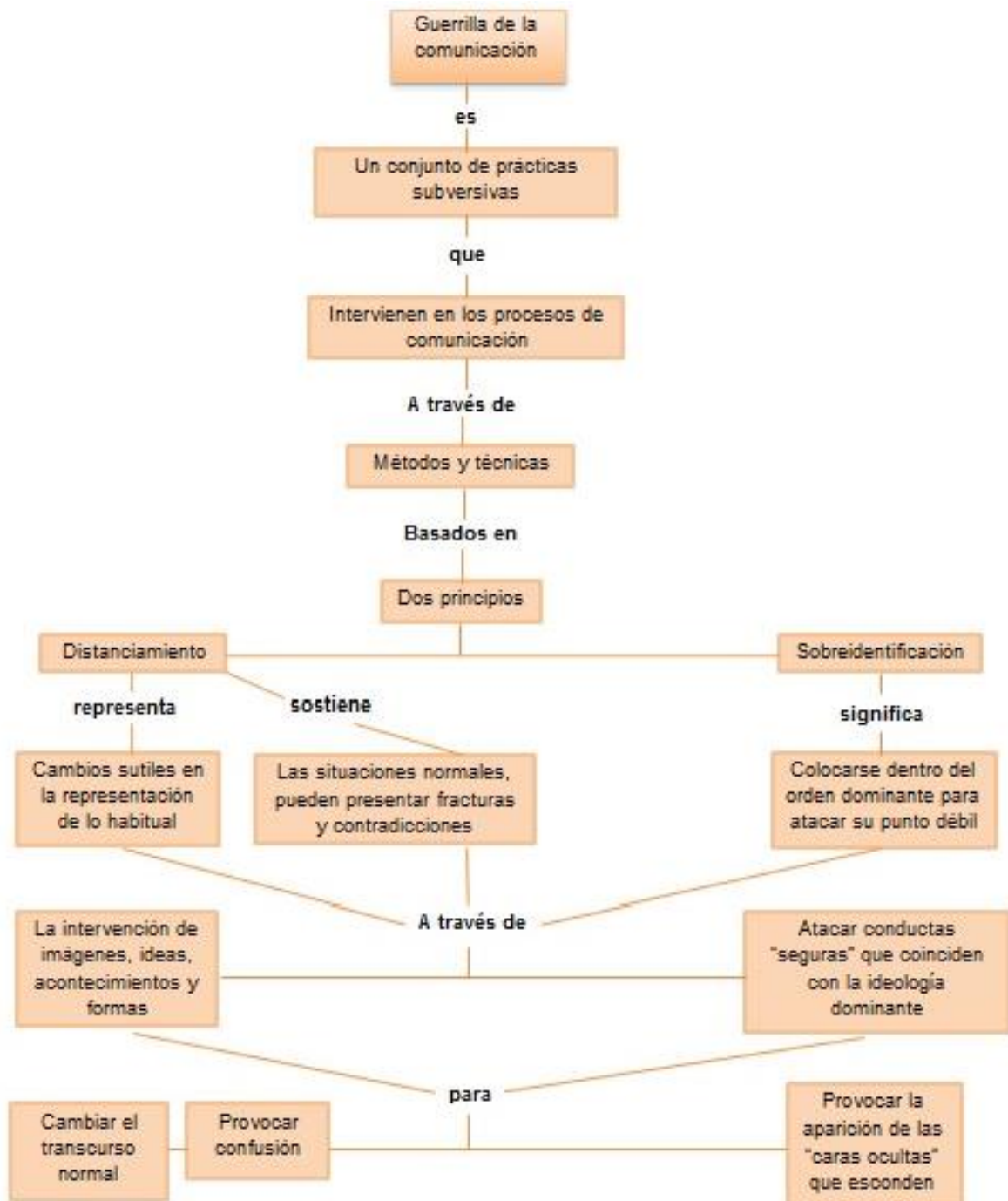
El concepto de Guerrilla de la comunicación es un término acuñado por el grupo autónomo a.f.r.i.k.a con el propósito de otorgar de sustento teórico una serie de prácticas que pretenden dar una nueva visión al formalismo de hacer política de izquierda, por medio de acciones agradables y graciosas, que van desde arrojar pasteles a personajes importantes, o infiltrarse en cumbres y eventos mundiales para dar discursos absurdos, así como intervenir juguetes para mandar comunicados a los noticieros.

Las razones que hacen reconocer y desarrollar estas prácticas son, una postura irreconciliable con las formas de producción capitalista, con las estructuras de poder y las formas de socialización, un descontento respecto a las formas tradicionales de acción política de la izquierda radical, que se tambalea entre la militancia estricta, la política realista pragmática y la pura crítica ideológica y también la conciencia de que los contenidos políticos no se aceptan exclusivamente por su veracidad.

Hay que destacar que *la guerrilla de la comunicación* es un método más que no entra en contradicción con otras iniciativas sino que las complementa, como es el caso de la política de izquierda, la cual retoman para aplicarla a sus acciones, tomando en cuenta los planteamientos y la crítica a la sociedad, las autoras deciden dar un giro a la postura lineal y racional de esta y teniendo como motivante la necesidad de desarrollar prácticas políticas que correspondan a la situación actual sin dejar de lado los dogmas de la izquierda de los 70 y 80, es como dan paso al concepto de guerrilla de la comunicación con el cual ellas argumentan: “invitan a hacer otra forma de política” (Blisset & Sonja, 2006: 5).

Sus principales aportes son retomados de la crítica cultural radical del situacionismo y de comunicólogos, semiólogos, críticos literarios y de aportes teóricos de Umberto Eco y Roland Barthes.

Denominada *gramática cultural*, su base teórica se apoya en los modelos y métodos de intelectuales como: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Giles Deleuze, Umberto Eco y Michael Foucault.

Entre sus principios y métodos queda claro que el objetivo que busca la guerrilla de la comunicación es generar efectos subversivos a través de intervenciones en los procesos de comunicación, los métodos que persigue se basan en dos principios. El primero es el *distanciamiento* que refiere a cambios sutiles en la

representación de lo habitual que sacan a la luz nuevos aspectos de lo representado, crean espacios para una lectura no habitual de los acontecimientos habituales y reproducen, por medio de desplazamientos, unas significaciones no previstas ni esperadas (Blisset & Sonja, 2006. 46). Es decir replantear las ideas e imágenes sacándolas de su representación común, creando confusión en el espectador que lo comprende con base en los referentes que posee.

Este principio incide en la estructura normalizadora del discurso político y situación provocando confusión en quienes la perciben, logrando visibilizar y concientizar sobre las relaciones de poder que han sido naturalizadas, es ahí donde este método adquiere su carácter político, entre los principales objetivos para plasmar el distanciamiento se encuentran, los carteles tanto políticos como publicitarios y los monumentos.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la obra *"La última Cena"* del artista yescka, en ella resulta obvio el juego de roles y la crítica a la política que hace. En ella se muestran personajes como el Presidente Enrique Peña Nieto, Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari, Emilio Azcárraga, Andrés Manuel López Obrador e

incluso el Cardenal Norberto Rivera, entre otros, haciendo alusión a la famosa obra de Leonardo Da Vinci y que retoma la base del mural original, esto es, la traición.

Ilustración 3 "La última cena"
Realizador Yescka

El segundo es la *sobreidentificación* mismo que la guerrilla de la comunicación define como la expresión pública de aquellos aspectos de lo habitual que generalmente, son conocidos pero al mismo tiempo siguen siendo tabú. “La sobreidentificación entonces se toma en serio la lógica de los modos de pensar, los valores y las normas dominantes y lo hace con todas sus consecuencias e implicaciones justamente allí donde éstas no se expresan o donde se las quiere pasar por alto” (Blisset & Sonja, 2006: 46).

Entre las técnicas de acción destacan seis de ellas, la invención, el camuflaje, la afirmación subversiva, el collage y montaje y la tergiversación o reinterpretación, de las acciones descritas se encuentra el graffiti que llevan a cabo los *Sniper* o francotiradores semióticos, que introducen de manera desapercibida signos y símbolos en el espacio público, con el objetivo de cambiar, corregir o aclarar los mensajes de carteles, monumentos y señales.

También están las acciones de *Subvertising*, cuyo nombre proviene del juego de palabras sobre la base del verbo inglés «to advertise» (hacer publicidad), y se refiere a la producción- difusión de antipublicidad o parodias de publicidad, tal es el caso de la obra titulada *Tu vida tiene un sabor único Lucha* del colectivo México Lucha, este cartel es un claro ejemplo de intervención en la publicidad para ello se utilizan textos e imágenes de la industria publicitaria para deconstruir anuncios o campañas publicitarias.

Los efectos de irritación se provocan por utilizar medios estilísticos propios de la publicidad en momentos y contextos inesperados.

Otra acción es el Hapenning y el teatro invisible los cuales son formas de intervención política que hacen del espacio público un escenario completamente diferente, por un lado el teatro invisible realiza sus puestas en escena de forma disimulada, mientras que el hapenning se emplean herramientas

propias del arte teatral (máscaras, accesorios, escenarios, entre otros). Ambas formas se basan en tomar el espacio público y utilizar las posibilidades de acción que allí encuentran.

3.3.- Gramática cultural

Actualmente entender las relaciones de poder que en las que nos desenvolvemos con cotidianidad parecieran estar absolutamente establecidas de manera tal que nunca las cuestionamos y nos parecen naturales, sin embargo estas relaciones de poder y dominio no son normales, así lo explica la guerrilla de la comunicación que se pregunta “¿Cómo es posible que la gente de nuestra sociedad acepte con tanta naturalidad las múltiples relaciones de poder y de dominio?” (Blisset & Sonja, 2006, pág. 14).

Ilustración 4 "Tu vida tiene un sabor único Lucha" Realizada por México Lucha

Para comprender las relaciones básicas entre los individuos es necesario poner en claro que estas se dan a través de jerarquías, las cuales son determinadas por cargos establecidos y por estructuras poder entre los interactuantes que determina las formas de comportamiento y lo que puede o no hacer. Como poder se entiende al “acto o instrumento en que se consta la facultad que una persona confiere a otra para que pueda ejercer un derecho o ejecutar una cosa” (Valletta, 2004: 546), teniendo la capacidad de controlar a otros y tener facultades decisorias, autoridad e influencia sobre otros.

Las relaciones de poder comúnmente han sido establecidas de manera que favorezcan al sistema y estén conformadas de acuerdo a sus reglas, de modo que se constituye cada vez más la autoridad de quién manda o controla estas relaciones.

Es así como la guerrilla de la comunicación propone el concepto de Gramática cultural, que retoma las reglas y convenciones escritas y no escritas de comportamiento que son aprendidas y reproducidas con el objetivo de mantener un orden basado en relaciones de poder que no solo se enfoca en las relaciones institucionales sino que también lo hace desde el aspecto de las relaciones individuales, en las cuales se pretende manejar la idea de una sociedad democrática donde todos pueden expresarse libremente siempre y cuando esta expresión sea favorable al sistema y a sus reglas vigentes.

Es con base a esto que la Guerrilla de la comunicación la define como, el sistema de reglas en el que se basa el lenguaje. Es un sistema que aprendemos

inconscientemente. Es la estructura que determina el uso y la interrelación de los elementos de los enunciados lingüísticos, llamamos gramática cultural al sistema de reglas que estructura las relaciones e interacciones sociales. Abarca la totalidad de los códigos estéticos y de las reglas de comportamiento que determinan la representación de los objetos y el transcurso normal de situaciones en un sentido que se percibe como socialmente conveniente. Ordena los múltiples rituales que se repiten diariamente a todos los niveles de una sociedad. Comprende también las divisiones sociales del espacio y del tiempo, que determinan las formas del movimiento y las posibilidades de comunicación (Blisset & Sonja, 2006: 17).

4. El espacio urbano para el arte político

4. El espacio urbano para el arte político

Pierre Bourdieu (1994) dice que “Las manifestaciones de más éxito no son necesariamente las que movilizan a más gente, sino las que suscitan más interés entre los periodistas. A riesgo de exagerar un poco, podría decirse que cincuenta tipos listos que sepan montar bien un *happening* para que salga cinco minutos por la tele pueden tener tanta incidencia política como medio millón de manifestantes.”

Dejando de lado el mercado convencional e institucional del arte (museo y galería), el espacio urbano se posiciona como un nuevo lugar de intención para los trabajadores del arte, este espacio se muestra distinto abriendo paso a la transformación, resignificación de la experiencia artística cuestionando el papel y función del arte y la ciudad.

El espacio no puede ser entendido de manera individual, sino como un conjunto de componentes que está cargado de significados históricos y sociales, personales y colectivos, e interferido por usos y costumbres y alusiones ideológicas (Fernández Quesada, 1999). Que se representan por medio de signos.

4.1. La ciudad y su poder

Referirse a la Ciudad es hablar del lugar donde se desarrolla la historia de la Sociedad y en la cual por ende se desenvuelven sus coyunturas y contradicciones, asimismo es inspiración y determinante para el proceso del arte.

La ciudad funge como inspiración y punto de partida para la labor artística, ante el vasto conjunto de aspectos históricos, sociales y conceptuales que engloban y

definen la ciudad, diversos sectores sociales buscan herramientas y elementos para plasmar su realidad y la situación por la que están pasando.

La Ciudad entonces es también un lugar para experimentar, los artistas la utilizan para plasmar sus obras y con esto producir experiencias en el ámbito de los efectos y las sensaciones, transformando con ello al objeto artístico en parte misma de la Ciudad, el interés que produce la ciudad por todo lo que en ella se ha contado ha llevado a los artistas a dibujar, reproducir e incluso retomar estos procesos que marcaron a las sociedades y el espacio específico en que se desarrollaron.

4.2. Espacio público noción y usos

El espacio público representa una división del espacio de la Ciudad, este se encuentra concebido de forma política, urbanística y arquitectónica, es un espacio de constantes experiencias y transformaciones correspondientes a las múltiples personas y sociedades que la conforman.

El progreso constante que ha enfrentado ha sido consecuencia de la percepción que se tiene respecto a él, enfocado a la actividad, la interacción entre los sujetos que lo constituyen y el desarrollo de sus actividades, todo ello como consecuencia de las necesidades diarias de quienes habitan la ciudad. En el espacio se dan las interacciones entre los sujetos y es por eso que no puede entenderse como elemento independiente de la Ciudad sino como la ciudad en si misma pues ahí donde la sociedad se desarrolla.

El espacio es también un lugar donde se puede explorar y con el cual incluso jugar, es así como artistas intervienen en el buscando sensibilizar a través de acciones empáticas.

El espacio público posee características que lo definen y se relacionan con el arte político, es por eso que resulta de gran importancia abarcarlo, como lugar donde se desarrollan múltiples formas de expresión, desde culturales como conciertos, sociales como marchas y movilizaciones hasta artísticas como performances, graffiti, entre otros, el espacio público tiene como finalidad comunicar algo.

Martín Barbero en su libro, *Entre saberes desechables y saberes indispensables* se menciona que la ciudad representa un espacio decisivo en la recreación de la democracia, al constituirse en territorio experiencial de las nuevas formas de comunicar (Martín Barbero 2009: 25) en dicho sentido, la ciudad es entonces concebida como un espacio libre para poder expresar las diferentes ideas que se tienen con base a un tema y por tanto ser llevados a cabo en espacios públicos como por ejemplo en las calles y avenidas.

De esta manera el espacio público es el lugar donde coexisten encuentros de intercambio y de comunicación de diferentes aspectos, sean sociales, políticos o culturales.

4.3. Colectivos activistas

La necesidad de expresar siempre ha sido característica del ser humano, comunicar no solo con las palabras sino también con el cuerpo, usar todo tipo de herramientas y materiales que se tengan cerca para transformar, intervenir,

redefinir desde un objeto hasta un espacio, somos sujetos sociales, somos el pasado y el presente del lugar donde nos encontramos, somos nuestros referentes y los lugares donde nos desarrollamos y el contexto actual define gran parte de nuestras decisiones, somos seres culturales.

4.3.1 La Lleca

Es un proyecto de intervención artística fundado en 2004 por Fernando Fuentes y Lorena Méndez ambos artistas visuales e investigadores, que por medio del performance y prácticas artísticas/políticas buscan contribuir a la constitución de otras estructuras sociales, es a partir de esto que ambos artistas deciden innovar su quehacer artístico y sin apoyo de ninguna dependencia institucional, comienzan un proyecto de intervención en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha Acatitla (CRERESOVA), ubicado en la Delegación Iztapalapa e inaugurado en octubre de 2003.

Teniendo como ideal el confrontar el orden político establecido, el colectivo de la lleca “intenta desbloquear y abrir los canales de afecto de los internos como mecanismo transgresor y dispositivo transformador.” (Pech, 2010: 31), a través de la sensibilidad, creando conciencia sobre los roles sociales y como estos pueden ser alterados, del mismo modo el colectivo se basa en el método pedagógico de la educación estética, termino retomado del autor Andrade de Melo el cual afirma que “la animación cultural es el proceso de intervención pedagógica- que tiene a los animadores culturales como núcleo de acción”, esto es que quienes llevan a cabo la intervención cultural trabajan con percepciones y sensibilidades, las cuales

se encuentran vinculadas, pues las sensaciones se determinan a través de los valores y los valores se adaptan a ciertas sensaciones.

4.3.2 Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE)

Es una propuesta táctica y de organización para la juventud a través de la alianza de artistas de diversas disciplinas artísticas y culturales, como son, teatreros, pintores, músicos, dancistas, artesanos, promotores culturales, cineastas, intelectuales, escritores, artistas callejeros, escultores y creadores populares, que plantean una propuesta abierta a todo tipo de corriente político ideológica en contra del régimen capitalista y neoliberal que a través de los principios del partido comunista de México, marxista-leninista hace un llamado a la organización a todo aquel creador identificado con ideales progresistas, democráticos y revolucionarios “a colorear la lucha de clases y empujar también una tendencia artística-conceptual, en contra del régimen” y de los acontecimientos que se están desarrollando en el país con el fin de integrar un grupo donde la línea de acción organizada, conjunta y colectiva sean los ejes de unidad.

A través de la unificación de trabajadores del arte y la cultura , el grupo busca ofrecer una propuesta alternativa a los jóvenes sobre su papel en la cultura, teniendo como herramienta la expresión artística para concientizar a la clase trabajadora del campo y la ciudad transformando las colonias, barrios, ciudades, pueblos favoreciendo espacios culturales populares y llevando a cabo talleres de stencil, cartonería, dibujo, escultura, grabado, así como obras de teatro, festivales y círculos de lectura donde se abordan textos sobre el arte para la transformación

social y ciclos de cine, de debate y conferencias, promoviendo la cultura con el fin de organizar a la sociedad y ampliar nuestro nivel de vida mediante el arte.

4.3.3 Otras acciones

Entre los principales autores que realizan arte político y activismo en la Ciudad de México, se encuentran colectivos como: Arte Jaguar, La Guerrilla Visual, ASARO, Mala calle y La Lleca por mencionar algunos, influenciados por la idea de que el arte debía ser reflejo de la situación política actual del país y el mundo, los trabajadores del arte adaptan sus obras para mostrar una postura social de lucha, alejada de la industria del arte y del arte de galerías o museos, llevándolo a la calle, donde da muestra de su poder de convocatoria y del interés que puede producir en quienes observan las acciones.

La postura de lucha se encuentra viva en colectivos como URTARTE, un colectivo nacido en 2003 e iniciado con Mario Guzmán quién también forma parte del colectivo ASARO y Osiris Puerto Egresado de la UACM, el objetivo de URTARTE es unificar a los trabajadores del arte como ellos se hacen llamar ya que ellos como trabajadores también son explotados por el sistema y es a partir de ello que lo que pretenden “es unificar a los trabajadores del arte que tienen el propósito de dar a conocer todo lo que está pasando en el país por medio de su trabajo”.

El colectivo tiene un carácter multidisciplinario que abarca a artistas gráficos, plásticos, de teatro, escultores y arquitectos.

5. Reportaje

5. Reportaje

EL ARTE POLÍTICO Y LA ACCIÓN SUBVERSIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO

UN REPORTAJE
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

Una rata es considerada una plaga que provoca repulsión, un animal que se reproduce de manera rápida, se alimenta de desperdicios en putrefacción y se caracteriza por hurtar, una descripción no muy alejada del concepto que se tiene de la clase política y sus representantes. Así ha sido personificada en innumerables ocasiones por caricaturistas, grupos y colectivos de artistas plásticos que

hacen del espacio público el lienzo perfecto para plasmar sus ideas, posturas políticas e inconformidades, haciendo de la calle un lugar contestatario y disidente.

La historia social ha sido siempre una historia de desigualdad, los incesantes abusos, la crisis política, la represión y el sinfín de atrocidades cometidas por el gobierno han dado lugar al desarrollo de prácticas artísticas y culturales que

buscan hacer una crítica, es por eso que el arte político está ocupando un lugar importante, distinguido por su ánimo contestatario este arte pretende intervenir a través de su obra el espacio público con fines políticos.

Teniendo como parteaguas los cambios producidos antes y durante la Revolución Mexicana, cuando escritores y artistas comienzan a plantear los problemas nacionales y crear vías para el desarrollo de México a través de ideas revolucionarias, militan muchos de ellos esporádica o completamente, en el Partido Comunista teniendo como estandarte la lucha social, es como se desarrollan las primeras muestras de arte político en México tiempo antes de la revolución con José Guadalupe posadas y sus grabados y

caricaturas de crítica socio-política que representaron los acontecimientos importantes de la época.

A partir del siglo XX, la modernidad representada por la industria y el modelo de arte y cultura “afrancesados” tambaleaban por un interés hacia la cultura popular, el surgimiento de un sentido crítico y una renovación cultural que tuvo un auge mayor a partir de 1920 cuando se comienzan a crear expresiones artísticas que fueran reflejo de la sociedad.

Justamente la gran carga popular que acompañaba el movimiento revolucionario da al pueblo un papel trascendental desempeñándose como el protagonista de la revolución, otorgándole así un lugar a los pobres, campesinos y proletarios, sosteniendo que el territorio era de ellos y siguiendo las palabras del general

Emiliano Zapata “la tierra es de quien la trabaja”, es así como el pueblo poco a poco adquirió una condición de cultura representativa.

Después es el muralismo quien refleja una visión revolucionaria respecto al arte y la vida social, sin hacer a un lado el nacionalismo cultural de la época y las temáticas populares. Si bien el movimiento artístico contó con grandes figuras, fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros los principales representantes del mundo artístico de la postrevolución.

Ya en 1937 el ámbito cultural se transforma nuevamente de la mano del grabador Leopoldo Méndez quien junto a Joaquín Giménez *El Tío Nonilla*, Constantino Escalante y Gabriel Vicente Gahona *Picheta*,

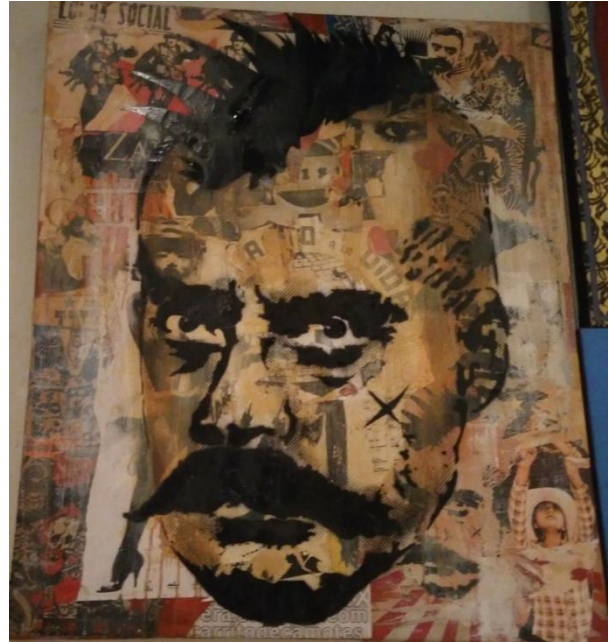

Ilustración 5 "Zapata punk" Realizador Yescka
todos ellos caricaturistas e ilustradores de la prensa del momento, crean uno de los grupos fundadores del arte político, el *Taller de Gráfica Popular* (TGP), un grupo de grabadores influenciados por el trabajo de José Guadalupe Posadas, que hicieron uso del grabado para participar en los mítines y marchas obreras.

Ilustración 6 "No hay que especular" Realizador Eda

Como grupo fueron pioneros en el uso de herramientas como carteles, volantes y mantas utilizadas en las manifestaciones, con el objetivo de promover las causas populares.

Los integrantes del colectivo URTARTE han retomado estas herramientas, transformando y dándoles su toque personal. Emmanuel o *Eda* miembro del colectivo, aprovecha cada situación para exhibir las ocurrencias del gobierno. *Eda* recuerda, el caso de la explosión ocurrida el 31 de enero de 2013 en el edificio B2 de la torre de Pemex que dejó 33 muertos y según los peritajes fue determinado como una acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de hidrocarburos. Este hecho lo inspiró para hacer las caricaturas "No hay que especular" y "Simplemente acumulación de gas", en su obra existe una crítica a la política, al poder y a sus discursos.

Emmanuel, consciente de lo que ocurría en el país y de la indiferencia y desconocimiento de las personas hacia situaciones como estas comienza a pintar.

Ilustración 7 "Simplemente acumulación de gas" Realizador Eda

Él se distingue por su seriedad, con una voz ronca pero calmada, cuenta como percibió las problemáticas del país, *“las veía muy lejanas -dice él- pero a todos afectan, así me surgió la idea de empezar a mostrar lo que estaba pasando, porque muchas personas no se dan cuenta o es tanto el bombardeo en la radio y la televisión donde te dicen que no pasa nada que la gente se la cree o simplemente no quieren saber nada”*. Para él, el propósito de su trabajo es seguir ahí diciendo: ¡no caigas en indiferencia!”.

En México el desarrollo de la obra crítico-política, continúa y es hasta los años 60, cuando los estallidos sociales nuevamente comienzan a impactar en las generaciones jóvenes. Recordemos el caso de los movimientos estudiantiles como el del 68 en donde se llevaron a cabo prácticas artísticas de tintes políticos muy representativos, organizados en brigadas y comisiones

Ilustración 8 "Sin nombre" José Luis Cuevas y Lilia Carrillo

como la de propaganda encargada de la realizar los volantes y carteles. En las movilizaciones estos recursos fueron instrumentos de expresión. Las calles se llenaron de carteles y volantes informando a la gente lo que estaba sucediendo.

Durante las represiones los artistas expresaban su apoyo a través de la intervención, Por ejemplo, el pintor Mario Orozco Rivera decide voltear sus obras y

convertir el revés de una pintura en cartel de protesta que dice: “estoy en contra de la agresión a la inteligencia, por eso volteo mi cuadro, ¡Vivan los estudiantes revolucionarios!”. Otro ejemplo fue Fanny Rabel, también pintora que retoma la frase del presidente Gustavo Díaz Ordaz para decir: “la cultura es el fruto magnífico de la libertad”, “apoyamos las demandas justas de los estudiantes”.

Muchos otros ejemplos dan cuenta de la obra desarrollada durante el movimiento estudiantil como el mural realizado por los artistas José Luis Cuevas y Lilia Carrillo sobre las láminas acanaladas que cubrían el monumento a ex presidente Miguel Alemán en la Explanada de la Universidad Nacional. Demostrando que sin duda el siglo XX fue el impulsor para el desarrollo del arte político.

¡Ya basta!

En la Ciudad de México se han desarrollado un gran número de grupos y colectivos surgen como una respuesta cultural y hacen uso del arte para expresar su inconformidad y la situación actual del país, la premisa principal se desarrolla a través de múltiples cuestionamientos pero sobre todo un hartazgo, históricamente las instituciones,

dependencias y sujetos que toman las decisiones en el país sin dejar de lado la figura del presidente, quién en su conjunto se supone nos “representan” pero sobre todo garantizaran hacer valer nuestros derechos, son precisamente aquellos que nos han violentado, sometido y engañado.

Es justo ese hartazgo el que da paso a la generación de múltiples grupos y asociaciones de ciudadanos de los cuales se retoman dos grupos, URTARTE (Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte) y La Lleca los cuales se asumen como sujetos capaces de generar conciencia respecto a realidad que estamos viviendo transformando su quehacer artístico en pro de la sociedad y poniendo así la creatividad al servicio del pueblo, URTARTE aparece en 2010 como una propuesta abierta hacia la juventud y sociedad civil para organizarse a través de una posición anticapitalista, teniendo de brazo teórico e ideológico al Partido Comunista de México Marxista- Leninista y al Frente Popular Revolucionario, URTARTE surge de una idea que se formó en Oaxaca por iniciativa de Mario guzmán artista plástico y activista que también fue fundador de ASARO (Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca) que surge en apoyo al movimiento de la APPO (*Asamblea Popular* de los Pueblos de Oaxaca) en 2006 en el marco del levantamiento popular contra el gobernador de ese estado Ulises Ruiz, fue a partir de esa unificación de trabajadores del arte que se comenzó un movimiento cultural que busca la organización civil. Entre sus principales representantes se encuentran, Emmanuel Vázquez, César y Carlos Conde, todos ellos trabajadores del arte enfocados en diferentes manifestaciones artísticas.

Por otro lado La Lleca tiene sus inicio	generar nuevas colectividades y
en 2004 con el trabajo de Lorena	hacer transformaciones políticas tanto
Méndez y Fernando Fuentes artistas	en un espacio reformativo en este
visuales quienes a partir de	caso el Centro de Readaptación
plantearse si el arte es capaz de	Social Varonil de Santa Marta Acatitla

(CERESOVA) como con los integrantes que conforman dicho centro, crean una colectiva que cuestiona las relaciones de poder y redefine el concepto de encierro, impulsados de principio por la forma en la que el gobierno trata el tema de la delincuencia, la seguridad e inseguridad en la ciudad y el cansancio de ver una población apática que parece estar esperando la solución a

las problemáticas sociales a través del estado que justamente es el mismo que ha generado esas condiciones de inseguridad y ha sido rebasado ya no solo para resolver las problemáticas del país sino incluso para afrontarlas, es cómo Lorena fundadora del colectivo expresa:

“surge la idea de entrar en un espacio distinto y a través herramientas como los afectos

Ilustración 9 "La Lleca" Santa Martha -Zona de Castigo

usamos el arte para salvarnos, de no esperar a alguien para solucionar las cosas, sino de empezar a actuar con lo que tenemos a la mano” e intentando responder, pensar y repensar la transformación social.

En México existen diversos grupos que a través de estas prácticas artísticas han expuesto inconformidades sociales en distintos planos como educativos, económicos, de lucha de género y clase pero principalmente políticos.

Ante los escenarios a los que nos estamos enfrentando actualmente, el arte se ha transformado replanteando muchas de sus prácticas, mismas que van más allá de una crítica política, es a partir de esto que surge el concepto *Guerrilla de la Comunicación*, el cual se relaciona directamente al arte político, a través de formas poco comunes de intervención en procesos de

comunicación se busca conseguir una ruptura con los discursos del poder o *gramática cultural* como sus autores denominan al conjunto de reglas que regulan las interacciones, relaciones sociales y la normalidad de las situaciones que se apreciadas como algo natural y casi nunca se cuestiona pues resultan convenientes para el estado.

Situaciones que han desatado conflictos políticos y un profundo malestar social que desemboca en la creación de acciones que salen de esta supuesta normalidad del estado y que también están transformando la imagen institucional del “artista”, moldeada a través de estas relaciones de poder.

Lorena Méndez fundadora de la colectiva La Lleca, afirma que “*el artista cumple su papel dentro del sistema capitalista burgués siendo parte de la jerarquía clasista de una*

sociedad donde las relaciones de poder no solo pueden darse por las diferencias económicas sino que también se pueden marcar a través del capital simbólico que constituye el

arte y la cultura”, de la misma manera César integrantes de URTARTE coincide en que la burguesía reproduce las relaciones de poder a través del capitalismo que va a buscar reproducir un individualidad para invisibilizarnos y hacernos ajenos a lo que sucede actualmente.

Por lo tanto es necesario tener claro cuál es el panorama de la sociedad, pues todo tiene una posición de clase y una ideología y el arte político va a ser la guía para buscar exhibir, cuestionar y transformar este pensamiento, a través del compromiso social.

Ilustración 10 "200 reos dijeron" Performance

Desde siempre el arte político se ha enfrentado al poder, un monstruo que ha establecido y determinado el orden jerárquico de las

relaciones sociales. Haciendo uso de las teorías en lugar de reproducir discursos, el arte político se ha valido de pensamientos y supuestos para ejemplificarlos a través de la acción, plasmando así en sus prácticas dichas teorías que lo sustenta.

El arte político no surge como una inspiración del artista, sino a partir de una necesidad real que es comunicar y el arte permite esa posibilidad, el arte es un arma que va más allá de la teoría, no solo la retoma sino que también la complementa dando un resultado con un valor crítico y estético que crea mayor

interés en quien la observa, los trabajadores del arte cuentan una historia en cada uno de sus trabajos, sus obras documentan visualmente lo que está pasando, sus colores tienen incluso la capacidad de transmitir el calor de una antorcha y de la fuerza de una sociedad manifestándose en una movilización, el dolor de una madre que perdió a su hijo o de una persona, estudiante, campesino o profesor siendo golpeado por un granadero, sus paredes no solo hablan, gritan exclamando un ¡ya basta!, usando los espacios con mayor tránsito tanto peatonal como vial, captando la atención no solo de las personas que pasan por las calles, sino incluso de alguno que otro reportero o incluso político, pero a este arte no le interesa ser bello sino real, no le interesa el reconocimiento del autor sino generar conciencia e informar a quien lo observa, a este arte no interesa satisfacer al público, para eso hay otros autores y otros espacios, este, es un arte de lucha y va a dar de que hablar y a molestar a la gente que se siente afectada, haciendo que una obra que esta hoy en un cruce importante, desaparezca mañana como le sucedió a Emmanuel que vio desaparecer su obra “El gran pacto”, realizada como parte del proyecto “Museos Abiertos” que en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) pintó nuevos y dio mantenimiento a los murales ubicados en los pilares del corredor de la Línea 4 del Metro (Santa Anita-Martín Carrera) en Avenida Congreso de la Unión, el gran pacto consistía en una constitución carcomida por unas ratas, las cuales representaban a los partidos políticos y estaban pintadas de los colores representativos de cada uno, destacan de la obra el contexto tiempo/espacio, pues en ese momento se estaban avalando las reformas estructurales en materia energética, política y educativa, además del espíritu rebelde de pintarlo tan cerca del lugar donde se estaban negociando

dichas reformas, *“si duró un tiempo pero venían las elecciones y yo creo que no les convenía y por eso lo borraron, a veces siento que a la clase política ya no le interesa lo que digan de ella, porque se siente con tanto poder que no le interesa si se pega un cartel, si se pinta un mural o un stencil porque ellos están en otro mundo, pero ya al borrarlo vimos que si les incomodó, entonces creo que lo vieron muchas personas y ellos también se dieron cuenta del mensaje y por eso lo borraron”* afirma Emmanuel satisfecho.

El arte político genera lucha pero también impacto, tiene muchas cosas que decir y está consciente de que contexto y tema son importantes pero no se limita al “que” de transmitir una frase, una consigna o una palabra, sino que también se preocupa por el “cómo”, esto es a través de que herramientas lo voy a decir, por medio de un stencil, de una intervención o del cuerpo en un performance, esto lo ha hecho trabajar constantemente para conseguir que el mensaje sea visto, reinterpretado y en el mejor de los casos difundido por quien lo observa no con ánimo de ser reconocido sino de saber que al menos a una persona le generó algo lo que está observando y César lo tiene muy claro *“no me había dado cuenta de todo el impacto que puede generar una imagen porque es muchísimo más poderoso que tal vez el volante y eso me ha llevado a perfeccionar la técnica en comparación con mis primeros grabados que si bien tienen mucho sentido ideológico son tan pobres estéticamente que no llaman la atención”*.

En caso de La Lleca, el uso del cuerpo a través del performance fue la principal herramienta para hacer una crítica al sistema y a las relaciones de poder que se dan en un espacio como el carcelario, hacer uso del performance como medio de

incidencia social, para proponer una transformación social e institucional, *“desde mis inicios trabaje con la espontaneidad, desarrollé muchos temas sin muchos recursos, casi ninguno, más que mi cuerpo , el uso de las expresiones, la mirada, los movimientos de las manos, igualmente hago uso del color, voy vestida de colores, en ocasiones con las piernas y los brazos descubiertos, como modo de resistir ante las imposiciones y control del sistema carcelario, para crear vínculos”*.

¡Nos une un enemigo común!

Aterrizando todo lo anterior al contexto político-social mexicano, los trabajadores del arte se han ligado de manera insistente con los movimientos sociales y sucesos políticos, manteniendo su ideología de izquierda, denunciando las atrocidades que están sucediendo hoy en día en nuestro país, momentos trascendentales sobran, sin embargo es importante destacar las acciones que se realizaron durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se conforma en 2006 después de un intento de desalojo de profesores de Oaxaca en protesta que buscan la destitución de su gobernador Ulises Ruiz, acusándolo de robo y manipulación de fondos además de fraude electoral, en el contexto de esta movilización se generó un boom de la actividad artística y cultural con el surgimiento de colectivos como lapiztola, Arte Jaguar y por supuesto ASARO que llenaron las calles de stenciles, graffitis e intervenciones al espacio público, del mismo modo durante 2006 se genera un conflicto en San salvador Atenco en el Estado de México, orquestado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y **el presidente** Vicente Fox, en el cual dieron orden a los mandos policiacos de reprimir una manifestación en oposición al proyecto de un

nuevo aeropuerto, como saldo de esta represión hubo 2 personas fallecidas, alrededor de 200 detenciones y una enorme cantidad de violaciones a mujeres de la comunidad, que desató una gráfica de protesta la cual sensibilizó de manera importante a colectivos feministas y jóvenes que usaron en las posteriores movilizaciones no solo carteles sino su propio cuerpo como modo de protesta, las mujeres con el pecho desnudo y bañado en pintura roja haciendo alusión a la

Ilustración 11 "El único veredicto es la Venganza"

Realizado por Chezar Dubinin

sangre y leyendas escritas como ¡Atenco no se olvida!, ¡Atenco en pie de lucha!, fueron parte de las acciones que se llevaron a cabo en los enfrentamientos con los policías durante las manifestaciones, Asimismo durante el gobierno de Felipe Calderón un sinnúmero de atropellos por parte del gobierno panista, dio pauta al desarrollo de movilizaciones y obras críticas, por lo que moneros y artistas hicieron gala de su creatividad al retratar de manera cruda la realidad del país, destacando entre los

acontecimientos, el incendio en la guardería ABC en junio del 2009 en Sonora el cual cobro la vida de 49 niños, lo cual dio paso a movilizaciones donde madres y familiares marcharon con carriolas vacías y otras más con las fotos de sus hijos muertos durante el incendio, otro evento en ese mismo año fue la eliminación por decreto de Luz y Fuerza del Centro el 10 de octubre de 2009, cuando elementos de la Policía Federal ocuparon las instalaciones dejando a sus empleados sin trabajo de un día para otro, lo que produjo gran descontento y movilizaciones importantes donde las mantas y personificaciones sobre el presidente ridiculizaban sus acciones, posteriormente la corrupción que representó la Estela de Luz, denominada “ el símbolo de la corrupción” del gobierno panista, el cual represento un fraude pues su realización estuvo rodeada de actos de corrupción en materia de costos, pero el hecho que sin duda detonó en un sinfín de obra política fue la desatinada lucha contra el narco, en el gobierno de se desencadenó una ola de violencia con cifras alarmantes de muertes que se escapó del “control” del presidente, al declarar públicamente su guerra contra el narcotráfico se generó un ambiente de violencia en gran parte de los estados de la república que dejaban al descubierto la inmensa crisis en materia de Seguridad y afirmaban la ineficacia de su estrategia, la cual especificaba que a más armas y fuerzas militares más rápido se acabaría con la violencia y el narcotráfico, con lo cual únicamente logró convertir a México en uno de los países más violentos y peligrosos. Los cual le dio herramientas suficientes a los artistas para realizar gran cantidad de obras.

Otro de los grandes momentos de estallido artístico, cultural y social fue el que se desencadenó como consecuencia de los procesos electorales del 2012, Críticas

directas, humorísticas, creaciones visuales, sonoras y corporales se impusieron por medio de imágenes y consignas haciendo muestra de la creatividad de quienes realizan estas obras, Ya sea a través de un stencil, una intervención, un performance, incluso una canción, en las calles, en eventos, incluso en (lugares institucionalizados), las expresiones relacionadas al activismo se han desarrollado de manera importante durante los procesos políticos, se distinguen por su potencial estético y carácter crítico. Durante las campañas electorales se llevaron a cabo manifestaciones que reunieron a agrupaciones y ciudadanos que mostraron claramente su rechazo al Partido Revolucionario Institucional PRI y su candidato Enrique Peña Nieto, entre las acciones destacan las intervenciones a la propaganda política realizadas por el colectivo *La clínica del trastorno* quienes colocaban nariz de payaso y puerco a los carteles y publicidad de los partidos, Carlos quien trabajaba en el colectivo comenta *“cuando se llegaba cada sexenio hacíamos intervenciones en la propaganda, hacíamos las narices de payaso y las pegábamos para ridiculizarlos”*.

Criticados, menospreciados, encasillados e incluso criminalizados, los autores de estas acciones, han conseguido posicionar su arte en un sinfín de paredes logrando

Ilustración 12 Carteles campaña presidencial 2012

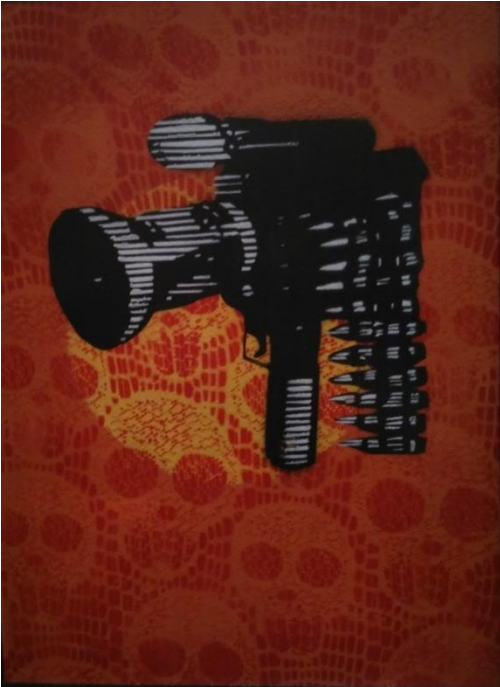

Ilustración 13 "Sin nombre" Realizado por Yescka

generar un enorme poder de convocatoria e interés social, mostrando la situación actual tanto mundial como local.

Al ser un arte contestatario, se ha tenido que enfrentar a la represión por parte del gobierno y la misma sociedad como sucedió con el graffiti antes de su institucionalización, además del stencil, el performance, el mural, la intervención y el grabado, el graffiti también

ha sido utilizado por los colectivos, a la gente no le gusta que pinten las paredes, muchas veces sus autores han sido correteados, les han borrado su obra, o enviado patrullas para que se los lleven, a pesar de estar a punto o de haber sido ya detenidos eso no ha debilitado sus intenciones sino todo lo contrario, los ha motivado a seguir creando y salir a la calle a llenar las paredes de todo lo que hay que decir, aunque no sea bien aceptado, si bien la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece en el artículo 26, fracción V y XII que son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México, por un lado en la fracción V, dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes

El daño a que se refiere esta fracción será competencia del juez con multas de hasta veinte salarios mínimos, por otro lado la fracción XII refiere a cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y lugares públicos, lo cual limita la intervención en los espacios. A Carlos lo han agarrado en múltiples ocasiones sin embargo la ha librado y no ha sido procesado “si me han agarrado un buen de veces, me han pegado, incluso la he desafinado con veinte pesos pues antes los polis no sabían ni qué hacer con nosotros, ahora los tiras están bien cabrones, son pasados de lanza y las multas

están ¡fiiiiiiuu!, aparte ya es cárcel, yo me salvé de que me agarraran en el metro, me torcieron en la movida y pintar el metro es daño federal y me desafiné, los tiras me dijeron ¿cuánto traes?, les deje toda mi cartera y me tiraron por Tacubaya en la noche pero la salvé”. El graffiti y el stencil han

ido mal vistos por causar daños a la propiedad sin **Ilustración 14 "Derechos Humanos" Realizador por Yescka**

embargo en la movilización queda demostrado que tanto las imágenes, las consignas, incluso la calle puede ser tomadas por cualquier persona que desee formar parte de este ¡estamos hartos! Colectivo, la calle es libre, es de todos, es el

museo perfecto para la lucha social, podrán borrar en invisibilizar las obras pero no la historia que cada muro tiene para contar.

Una mochila, cubre bocas o un paliacate, latas de aerosol entre otros materiales, miles de ideas en la mente y una ideología enraizada hasta los huesos, es así como muchos trabajadores del arte salen a la calle a plasmar su inconformidad con el sistema político por medio de un estencil, un cartel, un sticker o un performaces que posee un sentido disidente y pretende conformar dispositivos de transformación e interés a nivel social.

El motor que ha impulsado a organizar la lucha es la exigencia de justicia, de visibilizar lo que sucedió y está sucediendo, la desatada ola de violencia, las desapariciones sin respuestas claras como el caso de los 43 normalistas, las detenciones y asesinatos de los compañeros, estudiantes, profesores,

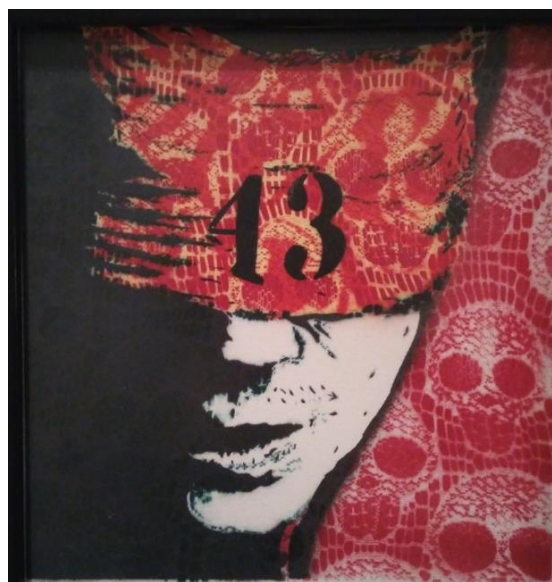

Ilustración 15 "43" Realizado por Yescka

periodistas y mujeres en todas partes del país que hoy y desde hace años forman parte de la larga lista de crímenes sin resolver por parte del estado.

Es más que obvio que el gobierno no tiene interés por resolver esta situación por el contrario son los grupos de poder quienes están orquestando estas acciones y como ciudadanos no podemos dejar en sus manos la justicia, ni esperar que las

autoridades resuelvan la situación que ellos mismos han desatado, es por eso que, los sectores se están organizando, se están moviendo y tomando las calles.

Las experiencias son enriquecedoras para los integrantes de los grupos, el arte político y el trabajo colectivo ha dejado enseñanzas y vivencias en cada uno de ellos, desde conocer el trabajo de los camaradas, sus formas de pensar, compartir conocimientos, libros, debatir, relacionarte con más personas que coinciden en planteamientos y en términos plásticos, el arte político les ha permitido desde crear con todas las carencias como con toda la abundancia tanto de espacios como de material, sus obras los han llegar incluso a otros países, pero la labor continua, siempre recordando el principal propósito que es hacer pública la obra, no para una satisfacción personal sino para un bien común, para que se viralice y quien lo vea pueda entenderlo, simpatice contigo, que le despierte la conciencia, que lo deje pensando y por medio de esto se arme una gran consigna, que cambien el pensamiento colectivo y se unan más personas para hacer llegar el mensaje y lograr una cadena en masa.

Seguirán existiendo los que querrán opacar y silenciar lucha que mantienen los grupos, minimizando sus acciones o desprestigiando su labor, sin embargo se continuará haciendo lo necesario por cada lucha de los pueblos, sectores y personas que son víctimas de la violencia del estado en todo el país.

Reflexiones Finales

Me resulta difícil llegar a una conclusión de un tema que es tan amplio y que está en constante transformación, desde siempre el arte ha sido una forma de expresión, ya sea con el objetivo de mostrar ideas, sentimientos, incluso documentar el momento que se vive y plasmar así la realidad, el arte también se ha transformado, al igual que sus herramientas inclusive su propio concepto y se ha apropiado de diferentes espacios, museos, galerías e incluso las calles para ser observado.

La investigación respecto al arte político me lleva a darme cuenta de la evolución y alcances que ha logrado el arte de protesta, de igual manera trabajar más a profundidad con los integrantes de los colectivos, poder observar los procesos mediante los cuales trabajan sus obras, sus ideas y sus posturas ante las situaciones que enfrentamos como país, me lleva a entender cada vez más el lema de mi universidad “Nada humano me es ajeno”, gracias a este proyecto pude desarrollar no solo las herramientas que se me dieron en las diferentes materias, sino que también pude aplicar, mis conocimientos y apropiarme de métodos y teorías para comprender y situar al arte en un contexto sociocultural, político e histórico y desarrollarlo a través del reportaje, mejorando mis habilidades de escritura al ser uno de los géneros más flexibles para exponer un tema, pues me permitió, profundizar y poder expresarme de manera libre.

Entre los hallazgos a los que concluyó son principalmente a conocer una cara distinta del arte, que va más allá de la versión institucional, el reconocimiento de

un arte enfocado en el artista que refleja su realidad y por ultimo descubrí en sin fin de posibilidades que tiene el periodismo como medio para comunicar, pues permite otro tipo de gozo, actualmente vivimos en una sociedad que parece ir muy a prisa, la tecnología avanza cada vez más rápido, estamos acostumbrándonos a la inmediatez y sin duda poder y tener la oportunidad de leer algo es cada vez menor, es por eso que rescato la importancia del periodismo, en esta investigación.

Anexos

Anexos

Guía de entrevista

¿Cuál es tu nombre?

¿A qué colectivo perteneces?

¿Cuáles son tus estudios?

¿Por qué te interesó estudiar eso?

¿Qué es para ti el arte?

¿Crees que existe un vínculo entre el arte y la política?

¿Crees que se podría hablar de un arte político actualmente?

¿En qué sentido?

¿Consideras que existe una diferencia entre el arte político y el arte activista?

¿Con que otro nombre(s) conoces al arte político?

¿Cuándo comienza en México el movimiento de arte político?

¿Cómo surge tu deseo por pintar de manera crítica?

¿Qué espacios eliges para plasmar tu obra?

¿Cuáles son tus principales técnicas?

¿Cuál sería tu obra favorita? ¿Por qué?

¿Cómo nació la idea?

¿Ha sido reprimida tu obra? ¿Cómo te has enfrentado?

Podrías platicarme de tu colectivo ¿Cuándo y cómo nace?

¿Cómo surge tu interés por formar parte de él?

¿Cuánto tiempo en el?

¿Qué experiencias te ha dejado?

¿Conoces otros colectivos?

¿Has participado con ellos?

¿Qué tan efectiva ha sido tu labor?

¿Tu colectivo tiene influencia de otro?

¿Ha inspirado a otros?

¿Cuentan con algún apoyo? ¿de quién ?

¿Crees que el arte revolucionario es rentable?

¿Qué características debe cubrir para que lo sea?

Referencias

Baena Paz, G. (1990). Géneros periodísticos informativos. México: Pax México.

Alcázar, J., & Fuentes, F. (2005). Performance y arte-acción en América Latina. México: Sin nombre.

Alvear Acevedo, C. (2004). Introducción a la Historia del Arte . México: LIMUSA .

Barbero, M. (2009). Entre saberes desechables y saberes indispensables .

Benavides Ledesma, j. (1997). Escribir en prensa: Redacción informativa e interpretativa. México: Pearson.

Blanco, P., Carrillo , J., Claramonte, J., & Expósito, M. (2001). Modos de hacer Arte crítico, esfera pública y acción directa. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Blisset, L., & Sonja, B. (2006). Manual de guerrilla de la comunicación. Barcelona: Virus.

Fernández Quesada, B. (1999). Nuevos lugares de intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995. Barcelona: Tesis.

Grijelmo, Á. (2003). El estilo del periodista. Taurus.

Guasch, A. M. (2000). El arte último del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural. Barcelona : Alianza Forma .

- Hegel, F. (1993). De lo bello y sus formas . México: Espasa-Calpe.
- Híjar, A. (2007). Frentes, coaliciones y talleres Grupos visuales en México en el siglo XX. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes .
- La Lleca. (2008). LA LLECA CÓMO HACEMOS LO QUE HACEMOS. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Longoni, A. (Junio de 2010). voces en el Fénix . Obtenido de Tres coyunturas del activismo artístico:
http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/16longoni_1.pdf
- Marín, C. (2005). Manual de periodismo. México: Grijalbo.
- Muckraker. (4 de Septiembre de 2017). Obtenido de wikipedia:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Muckraker>
- Pech, C. (Diciembre de 2010). Arte y Políticas de Identidad. Obtenido de Arte activista/arte político: reflexiones en torno al trabajo del colectivo La Lleca con adolescentes varones en situación de reclusión:
<http://revistas.um.es/api/article/view/117391>
- Sigal, S., Alazraki, R., Marcovich, E., & Epelstein, R. (1998). Historia de la Cultura y el Arte. México: Pearson.
- Tatarkiewicz, W. (1976). Hsitoria de seis ideas Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid : TECNOS .

Teixeira, C. (2009). Diccionario Crítico de política Cultural cultura e imaginario.
Barcelona: Gedisa .

TÉRMINOS DEL PERIODISMO, D. I. (4 de Septiembre de 2017).
UBERBLOGGED. Obtenido de UBERBLOGGED:
<http://uberblogged.com/uncategorized/terminos-periodismo-de-ingles-a-espanol/>