

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

RE VUELTAS GRÁFICAS

MULTITUDES PARA CAMBIAR LA VIDA

**MATERIAL PARA
LEER Y EXPERIMENTAR**

Tengo ganas de salir a la calle y encontrarme en multitudes para cambiar la vida.

—

Julieta Kirkwood

Bajo la curaduría de Nicole Cristi, Javiera Manzi, Isidora Neira, Cynthia Shuffer y Paulina Varas, investigadoras de la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur), esta exposición propone un recorrido por las relaciones entre diversas manifestaciones gráficas y movimientos sociales de América Latina, con especial atención en el contexto chileno, desde los años sesenta a la actualidad.

La muestra aborda las prácticas gráficas y sus desplazamientos en otros soportes, más allá del papel, desde sus lugares de emergencia y procesos de producción, representación, circulación y experimentación técnica que hacen resonar demandas, deseos y afectos colectivos en el espacio público: afiches de tirajes industriales o de reproducción análoga, panfletos clandestinos, fanzines, arpilleras, pañoletas, pavimentos intervenidos, lienzos o banderas forman parte de experiencias y materialidades de diferentes lugares y momentos históricos que dan cuenta de una gráfica que amplía horizontes emancipatorios de luchas y resistencias populares.

Este material didáctico es una invitación para hacer, pensar y sentir. A través de diversas actividades de creación y reflexión, invita a comprender cómo —en distintos momentos de la historia de nuestro país— las artes gráficas y los activismos, actuales e históricos, presentan formas de ver el mundo con especial dedicación a la justicia social. Invita a imaginar otras maneras de vivir juntas, juntos, juntas.

Históricas

Brigada Laura Rodig. (Fotografía por Victoria Paz y Paola Mendoza), 2020

Objetivos

- Promover el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
- Activar el conocimiento, comprensión y compromiso de las, les y los estudiantes con los derechos humanos y con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos de niñeces y juventudes.
- Pensar en la valoración de la diversidad social y cultural del país.
- Practicar ejercicios de escucha de voces colectiva y horizontal.
- Trabajar de manera colectiva el derecho a la diversidad y el pensar diferente.

Orientaciones docentes

A continuación, se proponen una serie de definiciones desde los enfoques de las pedagogías feministas, para aportar un marco sobre el cual ampliar la reflexión en torno a los múltiples recorridos propuestos en esta exposición, desde una mirada que cruza disciplinas y metodologías interdisciplinarias.

¿Cómo definimos el feminismo?

Chis Oliveira y Priscila Retamozo (2022) definen el feminismo como «una forma de ver el mundo, un pensamiento político transformador que lleva al activismo, a la acción para cambiar el estado de las cosas» (La revolución feminista en las aulas. Comando Igualdad, 2022, p. 34)

Justicia!!

Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ), 1986

Desde qué lugar podemos pensar el quehacer pedagógico feminista?

Como un activismo, un acto constante y cotidiano que nos afecta nos cruza el cuerpo, y que perseguirá permanentemente la transformación del espacio escolar. Ser docente feminista como una práctica política de ejercicio cotidiano, situado y parcial. En este ejercicio será de suma importancia el activismo para no caer en la “academización del pensamiento feminista.

—
Profesora de la Red Docente Feminista.

Desde la Red Docente Feminista, con presencia en todo Chile (REDOFEM), se comienzan a visibilizar preocupaciones colectivas, identificar relaciones de colaboración y sobre todo a imaginar un futuro educativo desde pedagogías feministas, con la finalidad de promover experiencias de aprendizajes colaborativos, reflexivos, respetuosos y seguros para todas las personas que conforman el espacio escolar. Para caracterizar la práctica docente desde un enfoque feminista se proponen lineamientos desde las siguientes interrogantes:

¿Cuál es el contexto educativo que se quiere construir?

Los enfoques feministas en pedagogía sugieren preguntarnos por la concepción de las escuelas como espacios de construcción de conocimiento y poder hegemónico y androcéntrico, y, por ende, desigual y jerárquico. En este sentido, se propone reconocer y valorar la diversidad presente en el aula, cuestionando la presencia de sesgos, desigualdades, violencias y menoscabo.

Esta mirada revisa cómo tradicionalmente se han configurado ciertos espacios, como el patio del colegio o los uniformes escolares, permitiendo desde los feminismos abrir nuevas formas para construir comunidad educativa, incorporando a todas y todos sus actores: estudiantes, docentes, trabajadoras y cuidadoras.

¿Qué (des)aprendemos?

→ Avanzar hacia la desjerarquización de las dinámicas de aprendizaje y la construcción de conocimiento en colectivo, colaborativo y en todas direcciones.

→ Incorporar las propias historias de vida como punto de inicio y parte de la construcción del conocimiento personal y colectivo.

→ Reflexionar sobre nuestras propias subjetividades para ver formas de incorporarlas en el proceso de aprendizaje.

→ Incorporar las auto narrativas y biografías en los procesos de aprendizajes.

¿Cómo lo enseñamos?

- Concibiendo a las docentes como mediadoras y no propietarias del conocimiento.
- Articulando procesos pedagógicos reflexivos, críticos de la sociedad androcéntrica, desjerarquizados, colaborativos, colectivos y significativos para la vida, proponiendo las aulas como espacio de escucha y las docentes como mediadoras del diálogo.
- Conformando aulas como espacios seguros, de cuidado y autocuidado, para todas las personas, en los que la vida se encuentre al centro.
- Revisando de manera permanente nuestras prácticas docentes, eliminando prácticas educativas patriarcales para educar en libertad
- Reconociendo los legados de otras, otros y otras.
- Reconociendo procesos interseccionales en el aula.
- Construyendo relaciones de aprendizajes basadas en la equidad y la justicia social.

Comenta con tus compañeras y compañeros docentes:

- ¿Cómo se configuran los espacios educativos en una sociedad patriarcal como la nuestra?
- ¿Cómo se organizan los espacios de aprendizaje bajo lógicas de poder hegemónico masculino?
- ¿Cómo sería nuestro espacio pedagógico feminista de tus sueños?

Somos esenciales

Cooperativa Gráfica La Voz de La Mujer, 2020

Recetas para generar transformaciones en la vida

Detrás de cada acción gráfica existe un entramado de subjetividades y astucias prácticas que la hace posible. Bajo el nombre Cocinería, al centro de la exposición se albergan rastros y registros de los procesos productivos, estrategias, redes de afectos, máquinas, cuerpos, matrices, bocetos y complicidades. Los talleres son espacios donde se comparten saberes y se ensayan formas de articulación social. Al pulso en que se imprime una consigna, se tejen colaboraciones y se da forma a deseos comunes.

La producción gráfica es, muchas veces, una actividad que sortea la contingencia y la urgencia, la fragilidad material, la persecución y los borramientos. En consecuencia, se construye sobre una serie de tácticas que exploran recursos mínimos y maximizan posibilidades técnicas. Abrir la cocinería de estas creaciones —para socializar diversos modos de hacer y sus cajas de herramientas— es una invitación a la autoformación y apropiación de cada proceso.

—
Nicole Cristi, Javiera Manzi, Isidora Neira, Cynthia Shuffer y Paulina Varas, curadoras de la exposición e investigadoras de la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur).

Bienvenida, bienvenido, bienvenide a la cocina de *Re vueltas Gráficas. Multitudes para cambiar la vida.*

Revolver es un verbo cuya acción se asocia, tradicionalmente, a combinar ingredientes moviéndolos, mezclándolos, uniéndolos con utensilios de cocina, de manera suave o con urgente rapidez.

La cocina ha sido un espacio históricamente relegado a las mujeres, un espacio de socialización en el que conviven tareas impuestas y conversaciones para sanar y compartir la cocina, como espacio social, cultural y político, reconoce dinámicas constructoras de relaciones, abarcando desde la reproducción de tareas y estereotipos que podemos resignificar como potencias de procesos transformadores para la humanidad. A través de la historia, las mujeres se han asociado a labores domésticas que las relega casi solo a la esfera privada, a los cuatro fogones de la estufa y al cuidado de hijos y esposos. Esta cocina es diferente, quizás más parecida a la que vives día a día. Quizás no. Ese espacio en casa donde quien cuida de ti, te enseñó una nueva palabra, conociste un nuevo sabor o contaste tu historia de vida.

Pensemos la cocina como un lugar donde podemos pensar de manera íntima y colectiva:

Un lugar donde podemos bailar nuestra canción favorita; un encuentro entre personas en el que podemos reír, disfrutar y contar secretos, entre amigos y amigas... y también contarlos a todo al mundo.

En este material para leer y experimentar, te invitamos a una cocina no tan distinta a la que te describimos, la cocina de las artes gráficas: una puerta a explorar la memoria, el lenguaje y la imaginación.

La matriz, protagonista de esta cocina, es una creación artesanal que pone en tensión las delimitaciones convencionales entre arte y patrimonio, en un escenario donde producciones actuales proyectan una continuidad y reinterpretación del quehacer cultural de diversas comunidades; un objeto que trasciende y reúne tiempos y espacios.

La matriz es un objeto que puedes crear con diversos materiales; una técnica que se trabaja con las manos, con materiales que ensucian para construir imágenes: desde cucharas, gubias, cartones, madera, metales hasta... una papa.

En este sentido, la memoria colectiva de las huellas gráficas permanece y, al mismo tiempo, se actualiza a través de materiales e ideas. En la exposición *Re vueltas gráficas. Multitudes para cambiar la vida*, el trabajo de colectivos, artistas y organizaciones sociales constituye medios para reflexionar sobre la justicia y la injusticia, la solidaridad y la organización, promoviendo el reconocimiento por la diversidad cultural, geográfica y social que convive en este y otros territorios.

Ejercicios

Para comenzar, reúnete con tu curso en un lugar seguro para la diversidad de cuerpos y opiniones. Te invitamos a comentar junto a tus estudiantes:

¿Qué es para ti una revuelta?

¿Cuáles son tus revueltas internas?

¿Qué rol han cumplido las revueltas en tu historia de vida?

¿Cuáles son las revueltas que han ocurrido en el país? ¿En otros países?

Los ejercicios propuestos a continuación están vinculadas a cada capítulo de la exposición. Para estos ejercicios se proponen breves descripciones y una propuesta de activación para realizar junto a estudiantes.

1. Pop-lítico: Gráficas lúdicas y poéticas que interpelan con humor y esperanza, defendiendo el estado de ánimo como impulso de procesos de emancipación, usando para ello iconos populares y cómics, apropiándose del imaginario colectivo.

Ejercicio:

Se invita a elegir un/a referente popular (artista, cantante, político, influencer, etc.) y crear una viñeta de historieta relacionada a una revuelta personal.

Materiales sugeridos:

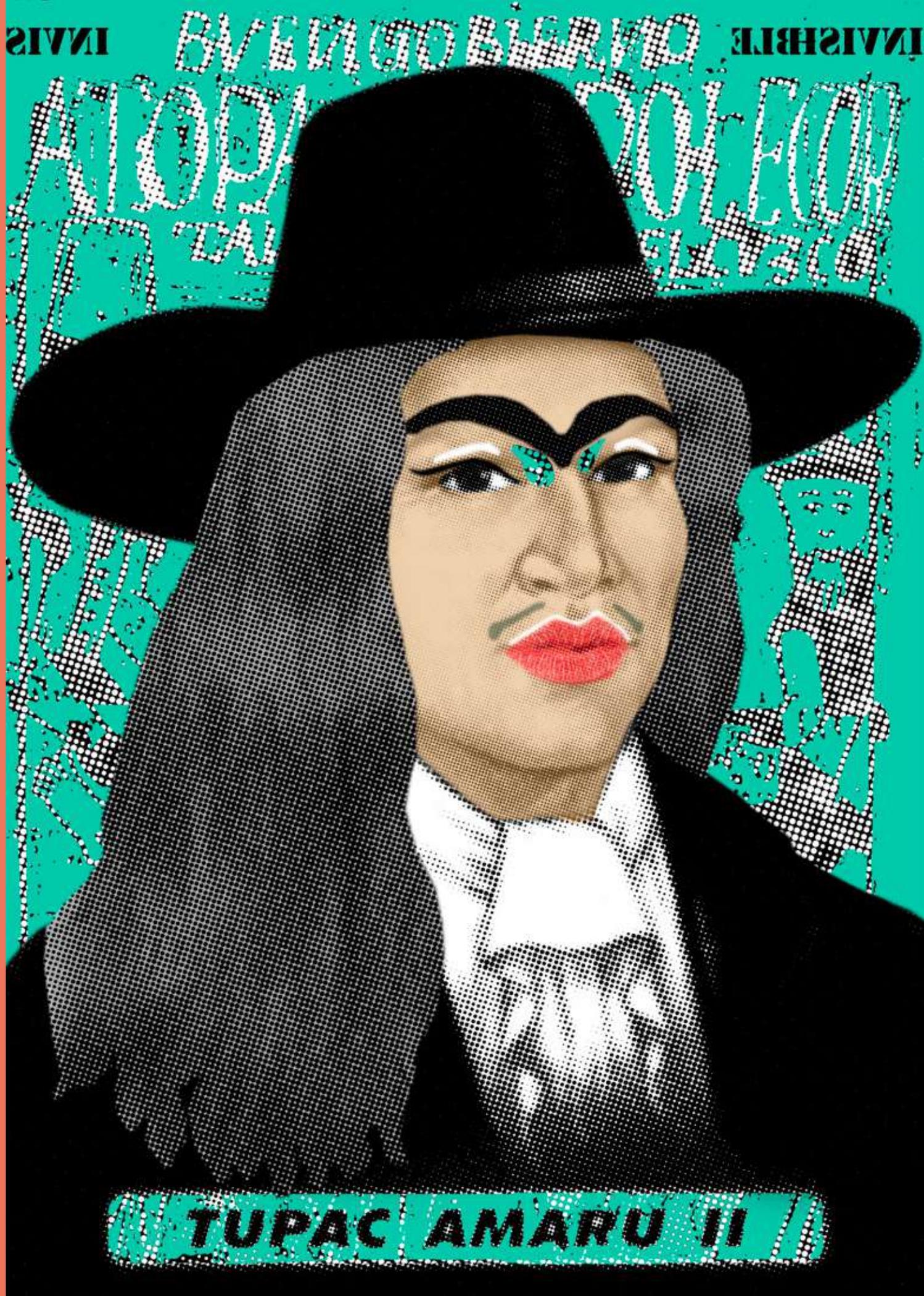
- Imagen de referencia
- Hoja de block tamaño Medium
- Lápiz grafito y goma
- Pinceles
- Pinturas acrílicas o témperas
- Vaso
- Papel absorbente
- Mantel plástico para cubrir la superficie (puede ser una bolsa de basura)

Paso a paso:

1. Utilizando la técnica del cómic dibuja tu viñeta inspirada en una revuelta personal
2. Pinta la viñeta con los colores que prefieras
3. Presenta el resultado en tu colegio y coméntalo con tus compañeros.

Observar en la exposición:

- Grandes cosas están pasando de la serie Reforma agraria de Jesús Ruiz Durand, 1968.
- Por un Chile Socialista. Alberto Pérez y Patricia Israel, 1972.

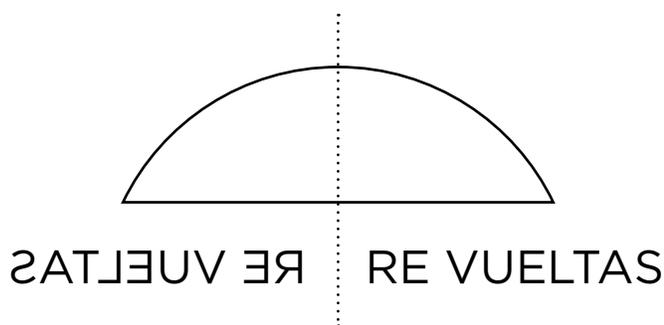

TUPAC AMARU II

La falsificación de las Tupamaro (Frida Amaru)
Javi Vargas, 2006

2. Pasafronteras: Este tipo de gráfica aborda las migraciones transfronterizas y las identidades múltiples, desdibujando fronteras, desde las experiencias migratorias. Este capítulo es un encuentro entre las luchas en común de diferentes territorios y las redes de solidaridad para enfrentarlas.

Ejercicio: Grabado en goma eva y técnicas mixtas. Considerando que la impresión se verá espejado (Ejemplo abajo)

Materiales:

- Goma eva
- Lápiz pasta
- Esponja
- Témpera de un color
- Hoja de block tamaño Medium
- Hilo para bordar o lana

Paso a Paso:

1. Dibujar el diseño en la goma eva con lápiz pasta, marcando con la suficiente presión para dejar relieve por el otro lado de la goma eva.
2. Utilizando la esponja y la témpera, pintar goma eva. Una vez la pintura esté uniforme, colocar hoja de block sobre el soporte y hacer presión.

3. Despegar hoja de block y editar la impresión agregando intervenciones con hilo y diversos materiales.
4. Puedes intervenir tu diseño con imágenes y colores que quieras.

Observa en la exposición:

- Zapantera Negra. EDELO (EN DONDE ERA LA ONU), 2004.
- Trabajo y migración. Colectivo acción xilográfica José Domingo Gómez Rojas, 2023.

Tren de la cultura
Luz Donoso, 1971

3. ¡A desalambrar! Esta gráfica busca desafiar los regímenes de propiedad y control del espacio público mediante intervenciones visuales que desnaturalizan la violencia y exclusión históricas. En este capítulo podemos reflexionar en conjunto sobre cómo desde nuestra propia vida, personal y en comunidad, nos movemos por las calles.

Ejercicio: Realizar un mapa del sector dónde viven cambiando los nombres de las calles por nombres de personas que sean relevantes y contribuyen a sus comunidades. Por ejemplo, reconocer el nombre de alguna figura emblemática, como la persona que atiende el negocio local o algún/a dirigente social.

Materiales:

- Imagen de referencia del mapa del sector de dónde viven, se sugiere tomar pantallazo a google maps
- Cartulina
- Lápices para dibujar el mapa

Paso a Paso:

1. Recrear el mapa basado en el que trajeron de referencia
2. Cambiar nombre de las calles por los nombres anteriormente escogidos, considerando el lugar y el contexto
3. En grupos, los estudiantes explican su nuevo mapa

Observa en la exposición:

- Plano Red de Mujeres. ¡La Huelga Feminista VA! #Superlunesfeminista. Brigada Laura Rodig, 2019.
- Mapa del sistema de transporte onírico de México. REDRETRO, 2009 - 2023.

4. Persistencias de las memorias: Usando la gráfica como registro, se busca preservar la memoria histórica y denuncia la violencia desde diferentes sectores, enriqueciendo la acción colectiva con una contra memoria viva que desafía el olvido y promueve la imaginación colectiva.

Ejercicio: ¿Quién habita en tu memoria? Invita a las, los y les estudiantes a bordar el nombre de una persona que habite en su memoria y que quiera plasmar a través del hilo.

Materiales sugeridos:

- Bastidor para bordar de 15 cm de diámetro
- Un trozo de tela crea de 20x20 cm
- Lápiz grafito
- Hilo para bordar
- Aguja para lana

Paso a paso:

1. Estudiantes se sientan en grupos de 3-5 personas y comparten el nombre de la persona que van a bordar y cuentan por qué es importante para ellas, ellos y ellos.
2. Tensan la tela en el bastidor y trazan con el lápiz mina el nombre de la persona que hayan escogido.
3. Bordan el nombre, utilizando un color representativo.

Observar:

- Bordando por la Paz y la Memoria. Una víctima, un pañuelo, Colectivo Fuentes Rojas, 2011-2019
- Papalotes de los desaparecidos. Francisco Toledo (México), 2014.

Somos esenciales

Cooperativa Gráfica La Voz de La Mujer, 2020

5. Cercanías gráficas: Se centra en la producción gráfica como una experiencia colectiva que expresa diversos sentires, generando proximidades y distancias que afectan a las multitudes, utilizando materiales íntimos y un lenguaje gráfico personalizado, de lo propio a lo colectivo, la práctica artística también aborda la vulnerabilidad como un elemento central, integrándola como un aspecto esencial en la creación y la recepción de sus obras, permitiendo explorar y compartir experiencias emocionales profundas y auténticas.

Ejercicio: Se propone una actividad basada en las obras del grupo Cromoactivismo, ver imagen de referencia. Se invita a los estudiantes a crear sus propios carteles re-interpretando un color que les haga sentido según su mensaje. Por ejemplo, un gesto de solidaridad contra vidas no humanas, como animales que habitan en tu escuela: ¿a través de qué color los defenderías?

Materiales:

- Cola fría
- Trozo de cartón puede ser reciclado mínimo 30x20 cm
- Dos témperas de colores
- Pinceles
- Vaso
- Superficie plástica para evitar manchar (puede ser una bolsa para la basura)

Paso a Paso:

1. Colocar superficie plástica en la mesa y luego preparar el cartón para que este no absorba la témpera barnizándolo con una capa cola fría.

6. Biblioteca Cuir: Refugio para memorias disidentes que desafían el patriarcado y la normatividad sexual y de género, visibilizando identidades diversas y herramientas de supervivencia, a través de una asamblea que busca compartir historias que defienden todas las vidas.

Preguntas para reflexionar:

- ¿Cómo definirías identidad?
- ¿Qué es para ti el patriarcado? ¿Cómo crees que te afecta?
- ¿Qué identidades fuera de la norma conoces?
- ¿Qué significa reivindicar un concepto? (ej. cuir, indio, marika, etc)

Ejercicio: Se propone a los, las y les estudiantes crear un fanzine en el que se presenten elementos propios de su identidad, usando para ello diversos materiales y disciplinas artísticas (fotografías, pintura, recortes, texto, etc). Se sugiere leer *Fanzine para todes*, del colectivo Hambre Hambre Hambre.

Materiales:

- Hoja de papel, puede ser de colores.
- Tijera, pegamento en barra
- Imágenes para poner en el fanzine
- Materiales diversos como: stickers, lana, glitter, etc.

7. Intempestivas: Desde un enfoque activista se rechaza la discriminación y la violencia interviniendo con acciones callejeras que promueven la memoria colectiva. En este capítulo podemos reconocernos en cuerpos y territorios que exigen NO + PORQUE SOMOS +

Ejercicio: Se sugiere un recorrido desde la plaza local cercana a tu escuela, donde puedas observar las intervenciones gráficas en las paredes y postes de la ciudad. Una vez identificados y comentados en grupo, registra algunos que te hagan más sentido con tu celular, pueden ser graffiti, frases, posters, stickers o afiches. Luego, en tu escuela pueden revisarlos y comentar sus opiniones en relación con las temáticas abordadas en estas intervenciones y su relevancia social y política.

Materiales:

- Teléfono con cámara o una cámara
- Croquera y lápiz para apuntes y bocetos
- Impresiones de las imágenes recolectadas
- Tijera, pegamento
- Papel kraft

Paso a paso:

1. Desde la plaza cercana a tu escuela comiencen el recorrido que normalmente se hace en una manifestación, revisen los muros, postes y calles buscando los rastros de las revueltas anteriores y documentándolo con fotografías o bocetos.
2. Al finalizar el recorrido en el papel kraft pueden conformar un collage con todo lo documentado para analizar con tus compañeros:

¿Qué tipo de material gráfico encontramos? ¿Cómo crees que se realizaron?

¿Qué temáticas pudiste encontrar?

¿Qué temática es la que más presencia tiene en la calle?

¿Con qué temática(s) te identificaste?

¿Cómo crees que estas intervenciones gráficas influyen en la opinión pública y el debate social?

¿Consideras que estas intervenciones gráficas son una forma legítima de expresión artística y protesta?

Observar:

→ *Históricas*. Brigada Laura Rodig, 2020.

→ *Pingüina del torniquete*. Isonauta/Marcela Paz Peña, 2020.

Justicia!!, (detalle)

Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ), 1986

8. Cocinería: Describe la producción gráfica como un proceso colaborativo y afectivo que se desarrolla en talleres, mediante la articulación de deseos comunes y luchas compartidas, este capítulo nos muestra cómo las imágenes se construyen desde espacios muy sencillos, con materiales comunes y en comunidad.

Ejercicio: En este ejercicio, cada uno de los estudiantes preparará una “receta” detallada para enseñar una habilidad o actividad que dominen a sus compañeros de clase. Puede ser una habilidad artística como dibujar grafitis, una habilidad culinaria, un deporte, un juego, etc.

La idea es que, al poner los pasos en forma de receta, puedan transmitir claramente el conocimiento para que otros puedan aprenderlo fácilmente.

Materiales:

- Una receta
- Hojas de block médium
- Plumones
- Imágenes acorde a lo que se enseñará
- Pegamento

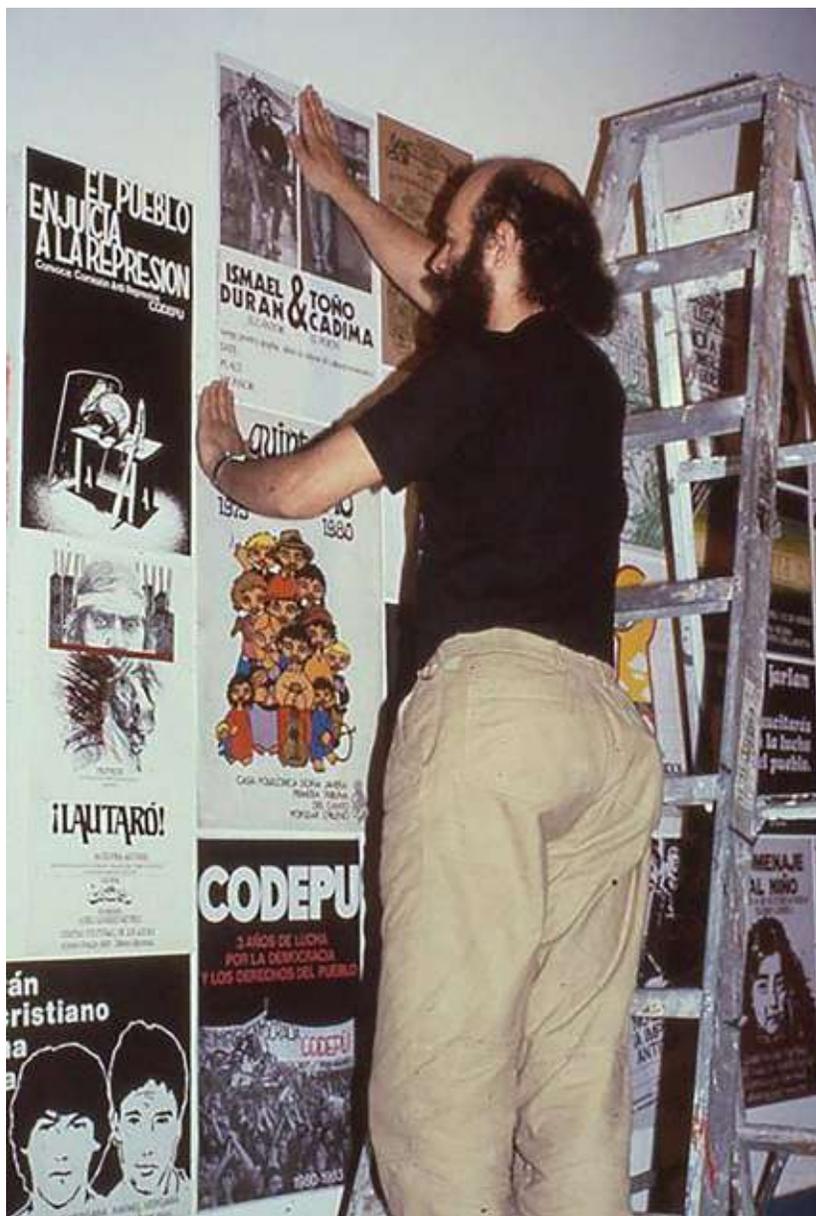
Paso a paso:

1. Analizar el formato de una receta y definir título, ingredientes e instrucciones de la propia que realizará c/u.
2. Traspasar a la hoja de block la receta que crearon, añadiendo imágenes o dibujos para cada paso.
3. Al finalizar repartir las recetas al azar para que a la persona que le toque pueda seguirla.

Observar:

→ *Mimeógrafo manual (Oculto en un cuadro)*. Hugo Sepúlveda, 1978-1982

→ *Moldes, sobres y borrador de arpillera*. Victoria Díaz Caro, 2018.

Antonio Kadima en montaje de exhibición del trabajo gráfico del Tallersol en la Peña Cultural Center. Autor desconocido, 1986

Créditos

Directora Ejecutiva CCLM

Regina Rodríguez Covarrubias

Coordinadora de la exposición

Francisca Ramírez Corvalán

Curadoras

Nicole Cristi Rojas

Javiera Manzi Araneda

Isidora Neira Ocampo

Cynthia Shuffer Mendoza

Paulina Varas Alarcón

Editores

Alejandra Cariman Davis

Céline Fercovic Cerda

Gabriel Hoecker Gil

Catalina Montecinos Frascarolo

Tani Quilodrán Matus de la Parra

Asesoría pedagógica

Catalina Montenegro González

Diseño

Yvonne Trigueros Blanco

Ignacio Sekul Pizarro

Cristóbal Bahamondes Chaud

© Centro Cultural La Moneda, 2024

CCLM.CL

Imagen de portada:

© Juan Carlos Cáceres

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

RedCSur
RED CONCEPTUALISMOS DEL SUR

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

RE VUELTAS GRÁFICAS

MULTITUDES PARA CAMBIAR LA VIDA

CCLM.CL

© Centro Cultural La Moneda, 2024