

Jornada de estudios
Colectivización y activismo artístico en el Sur
del 26 de abril del 2022

Organizado por Paula Barreiro López (LARHRA) y Sonia Kerfa (ILCEA4)

© Mariana Chiesa, No + represión, (A partir de foto de Carlos Vera Mansilla), 30 x 42 cm, 2019
Argumento y presentación de la jornada

Incluso si el arte contemporáneo ha sido ampliamente estudiado en su capacidad de contestación, los relatos de reivindicaciones sociales, de carácter colectivo, pocas veces han dado el lugar privilegiado a las producciones artísticas, creadas en un movimiento común y popular. Sin embargo, los repertorios de acción tienen una dimensión estética determinante de la que Act Up, en Francia, ha sido un ejemplo significativo en sus formas de lucha contra el sida (Balasinski y Mathieu, 2020).

En los últimos años, luchas altamente expresivas se han llevada a cabo en el Sur, donde incluso esta denominación marca la brújula de los países pobres, antes conocidos como el Tercer Mundo. (Gervais-Lambony et Landy, 2007). Hoy, más precisamente en América Latina, muchos países, en primera línea de reivindicaciones masivas, hacen escuchar su voz con fuerza. La toma de calles y plazas -que son por excelencia un espacio de encuentro (Le febvre, 1968) - Nos da un amplio ejemplo de los estragos, en la gente y en la naturaleza, del capitalismo y la discriminación racial y social. Pertenecientes a uno de los continentes más

desiguales del mundo, las sociedades latinoamericanas, marcadas por décadas de liberalismo desenfrenado y opresión de todo tipo (mujeres, comunidades autóctonas y grupos afrodescendientes) han expresado con ingenio y creatividad el deseo de justicia social y dignidad. Como en los tiempos de dictaduras, que dejaron grandes y profundas cicatrices. El espacio público, las ciudades y en el campo, han visto florecer eslóganes, diseños, grafitis, afiches, performances y objetos -inusuales y retorcidos - que crean o revitalizan imaginarios compartidos. Las movilizaciones se han hecho también en el prisma de estos modos de acción colectiva, que ponen en obra una “praxis original, más encarnada, menos teórica y restrictiva por las normas académicas.”, retomando el análisis de Lissell Quiroz sobre los feminismos latinoamericanos (Quiroz, 2021).

Esta jornada de estudio examinará estas contestaciones que, a través del gesto creativo, pretenden “reparar lo que se ha roto” (Mbembe, 2020). En inicio, la conferencia de Ana Longoni destacará el trabajo de investigadores e investigadoras que, a través de un vasto proyecto colectivo, toman el pulso de estas formas de expresión reivindicativa y replantean la forma de exhibirlas. Seguidamente, Julia Ramírez-Blanco nos dará una luz inédita sobre el “Extractivismo”, una lógica de extracción masiva de la que se nos ofrece una visión que separa economía y ecología (Monange y Flipo, 2019) pero que replanteará a la luz de la estética. Posteriormente, Andrew Martin retomará el tema del arte militante visto y reevaluado por Bruno Latour y subrayará su poder a lo largo de la historia.

Es desde una perspectiva histórica que la película *La Revolución (es) probable*, producida colectivamente (Ruido, Douglas y Barreiro López) hace un retorno de recordatorio al PREC (Proceso Revolucionario En Curso), uno de los más audaces de la historia portuguesa. Más conocida como la “Revolución de los Claveles”, esta transición a la democracia, inseparable de los movimientos de liberalización de las antiguas colonias, dio origen a “el movimiento social más amplio y profundo de la posguerra europea” (por Sousa Santos, citado por León, Schefer y Robert-Gonçalves, 2020). Ha visto surgir un número significativo de producciones cinematográficas, a menudo por iniciativa de cooperativas de cineastas. Con el ánimo de captar el espíritu revolucionario, como en el proyecto crítico de “interrogación radical” de Portugal (Lemière, 2005), a través del cual el colectivo retoma y resalta este espíritu en este

ensayo filmico, inédito en Francia, tomando en cuenta la experiencia e influencia de la documentalista María Ruido.

Para presentarlo y situarlo en la compleja genealogía del cine PREC, tendrá la palabra Raquel Schefer, que repasará la historia de estas colectivizaciones del sur de Europa en el espejo de un cine transformador.

*

Organización e información practica

Contactos:

paula.barreiro-lopez@univ-grenoble-alpes.fr

sonia.kerfa@univ-grenoble-alpes.fr

Comité organizador: Cristina García Martínez (comunicación y difusión, logística) y Tobías Locker (técnico, logística), con la ayuda técnica de Antonin Duhoux (MSH), para la interpretación simultánea, las Traductoras: Silvia Palà y Adele Martin.

Practicantes de Maestría M1 Arte hispánico: Jairo Alejandro Escobar Torres (traducción trilingüe), Edith Marisela Márquez Duque (logística, moderación videoconferencia) y Melina Negrello (interacción con el público).

Tres espacios serán propuestos para esta jornada de estudio

Después del medio día: MaCI

A lo largo de toda la jornada, posibilidad de conectarse vía zoom

Reunión planificada

Tema: Colectivización y activismo artístico en el Sur

Hora: **26 abr. 2022** 09 :45 AM Paris

Participar a la reunión Zoom

<https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98775356511?pwd=MSsrbC83ekFHOEFrUzVUWTR3OE9OQT09>

ID de la reunión: **987 7535 6511**

Código secreto : 123987

Programme

Mañana : Anfiteatro de la MSH de Grenoble, Maison des Sciences de l'Homme, Campus de Grenoble.

1221 Av. Centrale,
Arrêt Tram : Bibliothèques Universitaires

9h45. Introducción por las organizadoras

10h00 – 11h00. Conferencia inaugural a cargo de **Ana Longoni** (Universidad de Buenos Aires) **“Giro Gráfico, como en el muro la hiedra: apuntes sobre un proyecto de investigación y curaduría colectiva”** ([traducción simultánea al francés](#)).

Resumen

Giro Gráfico es el nombre de una investigación colectiva encarada por la [Red Conceptualismos del Sur](#) que, después de cinco años de trabajo, tomará en 2022 la forma de una exposición (en el Museo Reina Sofía y luego en el MUAC). El motor inicial de esta investigación fue indagar sobre formas de acción gráfica callejera —entendiendo gráfica en un sentido expandido, o mejor, estallado, que incluye iniciativas en distintas partes de América Latina y Estados Unidos que van desde el bordado colectivo al ejercicio cartográfico— llevadas a cabo tanto por artistas como por movimientos sociales. Si bien consideramos algunas prácticas históricas ocurridas desde la década de 1960 en adelante, nos importa tensar el museo como caja de resonancia del tiempo presente. Entendemos la idea de giro no tanto como desvío o cambio de rumbo, sino más bien como revuelta, desafío al poder e inversión de lo dado. Presentaré aquí una síntesis de las ideas-fuerza que impulsan el proyecto en el que están involucrados 30 investigadores.

[La conferencista](#)

Ana Longoni es una escritora e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina). Su investigación se centra en las intersecciones entre el arte y la política en América Latina. Obtuvo su doctorado en Artes en la UBA (Universidad de Buenos Aires), donde hoy imparte clases. Desde su creación, ha dirigido la plataforma de investigación “Red Conceptualismos del Sur” que reúne a investigadores latinoamericanos. Ha comisariado varias exposiciones y dirigido las “Actividades Públicas” del Museo Reina Sofía entre 2018 y 2021. Su último libro, *Tercer oído*, se publicó en Buenos Aires en 2022 (Ed. Caracol). También ha publicado otros muchos trabajos: *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, (Ariel, 2014) o *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino* (Eudeba, 2013).

[12h00-12h30: Preguntas del público.](#)

[12h30-14h00. Pausa.](#)

Después del medio día: MaCI, Maison de la Création et de l'Innovation, **salón de proyección piso 2.**

Parada del Tram: Gabriel Fauré

13h30-14h15. Conférence de Julia Ramirez-Blanco (Universidad de Barcelona) : « Luttés contre les grandes infrastructures : poétique et politique des mouvements d'action directe »

Resumen:

Un hilo verde invisible puede ser trazado en la historia de los movimientos sociales, que se suman a las luchas actuales contra la construcción de grandes infraestructuras. A partir de una interconexión entre colectivos y campañas, diversas movilizaciones locales se oponen hoy a proyectos que implican una relación extractivista con la naturaleza, con tendencias a mantener formas de vida neoliberales. Explorando las dimensiones estéticas de algunos de estos grupos, esta charla buscará integrarlos en una genealogía visual de sabotaje y de destrucción de máquinas que, a su vez, busca generar visiones de un modelo social diferente.

Julia Ramírez-Blanco, Profesora de la Universidad de Barcelona, trabaja sobre las relaciones entre el arte, la utopía y el activismo. Sus últimas publicaciones incluyen los libros *Artistic Utopias of Revolt* (Palgrave, 2018), *El tiempo de las plazas* (Alianza, 2022) y *Amigos, disfraces y comunas* (Cátedra, sobre prensa, 2022).

Conferencista

Julia Ramírez-Blanco es profesora de la Universidad de Barcelona; trabaja sobre la relación entre arte, utopía y activismo. Entre sus últimas publicaciones destacan los libros *Artistic Utopias of Revolt* (Palgrave, 2018), *15M. El tiempo de las plazas* (Alianza, 2022) y *Amigos, disfraces y comunas* (Cátedra, en prensa, 2022).

14h15 a las 14h40 Preguntas de la audiencia

14h40 – 15h20. Conferencia a cargo de Andrew Martin (Principia College, EE. UU): "Historia del arte laturiano: la influencia de los objetos en el campo del activismo" (Traducción simultánea del inglés al francés por Adele Martin)

Resumen

El filósofo Bruno Latour ha ilustrado durante mucho tiempo el poder que los objetos ejercen sobre nosotros, así como el proceso por el cual este poder es ejercido. Sin embargo, hay poca investigación sobre la aplicación de este proceso al campo de la historia del arte, con el fin de demostrar el impacto de las obras de arte en las actitudes y acciones. Esta falta de investigación puede explicarse por el hecho de que el modernismo a veces ha llevado a los artistas e historiadores del arte a creer que la cultura está aislada del mundo real y, por lo tanto, que las obras de arte tienen poca influencia, además de hacernos sentir las cosas de manera diferente. Sin embargo, el activismo artístico tiene un efecto real sobre los

individuos y sus acciones, y un estudio de este activismo puede revelar el importante papel del arte en la sociedad. Es primordial comprender cómo ciertas obras de arte activistas han sido tan influyentes, especialmente en esta época en la que se confía en los activistas para dar forma a la opinión pública y gubernamental sobre temas importantes. Esta charla aplicará algunas de las ideas de Latour al análisis del arte activista, usando algunos ejemplos interesantes del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos.

El conferencista

El Dr. Andrew Martin trabaja como profesor asociado en Principia College (Illinois). Anteriormente, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Cambridge y la Universidad de Bournemouth (Reino Unido). Actualmente, es investigador en estancia de investigación en LARHRA (UMR 5190), para trabajar en su próximo libro sobre el arte secreto del activismo, en el que aplica las ideas de Bruno Latour para comprender mejor cómo las bellas artes lograron cambiar actitudes y acciones en el campo del activismo. Es autor de un libro titulado *Arqueología más allá de la posmodernidad: A Science of the Social [L'Archéologie au-delà de la post-modernité: une science du social]* en el que aplica el pensamiento de Latour a una crítica de la arqueología con el fin de desarrollar nuevas metodologías de estudio, incluido el estudio de la guerra simbólica en sociedades antiguas e indígenas. Enseña Historia del arte, Activismo artístico, Arqueología, teoría social y Antropología. Su conferencia fue traducida por Adele Martin, su esposa, quien enseña francés en la misma universidad y trabaja como intérprete y traductora en Boston.

15H20-15H45 Preguntas de la audiencia

15H40 – 15H15 Pausa café

16h20-17h Raquel Schefer (Universidad de Lisboa, Nueva Universidad de Lisboa; Universidad del Cabo Occidental) "Revolución y cine de Portugal"

Resumen

La Revolución portuguesa de 1974 fue un campo de batalla para la revolución de las formas y modos de producción. La lucha por la transformación social y política también se dio en el campo de la representación. En conexión con el cine de mayo del 68, los experimentos del Newsreel Group de Nueva York o los del Cine Liberación y el Cine de la Base de Buenos Aires, la colectividad se afirma como modo de producción cinematográfica. La historia de muchos colectivos de cineastas, como Cinequanon, Cinequipa, Grupo Zero o las "Unidades de Produção" (Unidades de Producción) del Instituto Portugués de Cine, son testigos de esta vocación colectiva del cine y el deseo de cambiar las condiciones de producción, recepción y circulación de imágenes en movimiento. El cine portugués fue testigo de la Revolución, pero también reconfiguró este proceso histórico. Eso es lo que ofrece esta conferencia, haciéndose eco de la obra fílmica de *La revolución es probable*.

La conferencista

Raquel Schefer es investigadora, cineasta y programadora. Especializada en Estudios Cinematográficos, defendió una tesis (Paris3) que examina las cuestiones estéticas, políticas y epistémicas del cine mozambiqueño revolucionario en su relación con otros cines militantes y comprometidos, particularmente con los latinoamericanos, encontrando en la comunidad una de sus principales formas de organización. Este primer estudio articula perspectivas y herramientas metodológicas desde los campos disciplinares de la teoría, la historia y la estética del cine, así como de los estudios poscoloniales y culturales. Este enfoque se extiende a su actual proyecto de posdoctorado teórico-práctico en Artes en la Universidad de Lisboa, la Nueva Universidad de Lisboa y la Universidad de Western Cape (Sudáfrica) y le permite desarrollar un proyecto curatorial sobre libros de fotografía de los movimientos de liberación africanos. (Premio del Instituto para la Fotografía). A este proyecto se le dedicó una exposición en el INHA bajo el título “Resistencia Visual Generalizada — Libros de Fotografía y Movimientos de Liberación (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde)”. Es editora de la revista de teoría y estética del cine *La Furia Humana*.

17h- 17:20 Preguntas de la audiencia

17h20-18h30 Presentación y proyección del cine-ensayo *La revolución (es) probable* (2021, 30 min) dirigido por Lee Douglas (investigador, beca Marie-Curie, MSCA-IF, en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa), María Ruido (artista visual y docente-investigadora de la Universidad de Barcelona) y Paula Barreiro López (historiadora del arte, UGA). Moderación Raquel Schefer.

Moderación por Raquel Schefer

18h30 Preguntas de la audiencia

19h Cierre de la jornada por los organizadores

LADPA
UMR 5190

LABORATOIRE DE RECHERCHE
HISTORIQUE **RHÔNE-ALPES**

- **Proyecto ColectiVIS-ARTS, investigación sobre colectivos de artistas en América Latina a través del prisma de género.** Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda estatal gestionada por la Agencia Nacional de Investigación en el marco del programa “Inversiones para el Futuro” con la referencia ANR-15-IDEX-02”.

MoDe(s)

-Plataforma de investigación Modernidad(es) Descentralizada(s): Arte, política y contracultura en el eje transatlántico desde la Guerra Fría hasta el mundo contemporáneo
<https://modernidadesdescentralizadas.com/accueil/>

MAISON
DE LA
CRÉATION
ET DE
L'INNOVATION

Maison
des Sciences
de l'Homme

