

FORMAS IMPRESAS DE COORDINACIÓN

Juan Simonovich.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano.

RESUMEN

Esta exposición tiene como objetivo realizar un análisis comparativo que enlaza dos experiencias en torno a la gráfica, impulsadas por organizadorxs de ferias de arte impreso al interior de instituciones públicas. Estos acontecimientos son: la muestra *Formas de la Idea* (2021) en el Museo Nacional del Grabado, y el encuentro *Asamblea Gráfica* (2021) en el Centro de Arte de la UNLP.

Ambos casos involucran sitios de entrecruce entre espacios académicos, espacios consagratorios, archivos, editoriales, trabajadorxs de la gráfica, investigadores y artistas gráficxs, que constituyen una sociedad simultánea (Jacoby, 2011), cuyxs integrantes poseen diversas trayectorias gráficas editoriales que se juegan en el acontecimiento que cada evento habilita. Me interesa analizar estas experiencias a partir de la noción de comunidades gráficas, entendidas como espacios no preexistentes a los encuentros, sino como plataformas móviles que operan ocupando tácticamente las instituciones o funcionando como alternativas de institucionalidad, desbordando su marco inicial hacia múltiples derivas.

Indagaré en algunos aspectos de la investigación llamada *Comunidades gráficas. Encuentros, ferias y festivales de arte impreso y publicaciones en la construcción de redes poético-afectivo-políticas desde 2013 al presente*, que llevo adelante en el marco del Doctorado en Artes de la FDA-UNLP.

PALABRAS CLAVE

Comunidades – red – gráfica – coordinación

Esta presentación se encarga de profundizar en algunos aspectos de mi investigación llamada *Comunidades gráficas. Encuentros, ferias y festivales de arte impreso y publicaciones en la construcción de redes poético-afectivo-políticas desde 2013* al presente, que llevo adelante en el marco de mi tránsito por el Doctorado en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. El propósito central de la investigación es estudiar la construcción de comunidades gráficas, entendidas como redes poético-afectivo-políticas, que se articulan a partir de una serie de estrategias colaborativas y modos de hacer colectivos, desplegadas en encuentros, ferias y festivales de arte impreso y publicaciones. Como casos de estudio el proyecto aborda una selección de equipos de trabajo autogestivos que intervienen desde el año 2013: *Presión Festival de Gráfica Contemporánea* (La Plata), *Ctrl+P Semana del Fanzine Intergaláctico* (Córdoba), *Maní Festival Gráfico* (Córdoba), *Paraguay Feria de Arte Impreso y Publicaciones* (Ciudad de Buenos Aires), *Migra Feria de Publicaciones y Arte Impreso* (Ciudad de Buenos Aires) y *Tranza Encuentro Federal de Gráfica* (La Plata). En el análisis de estos casos, se insiste en la capacidad de las prácticas gráficas para desbordar los márgenes disciplinares, los modos de producción y circulación de artefactos editoriales y las estrategias de coordinación entre singularidades, grupos e instituciones.

ASAMBLEA GRÁFICA

Archivos del común IV: Archivos por/venir es la cuarta edición de un encuentro organizado por la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía propiciando un espacio de reflexión en torno a las prácticas archivísticas. En esta propuesta descentralizada colaboraron el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC, Ciudad de México), Londres 38 (Santiago de Chile), el Centro Nacional de Arte Contemporáneo (CNAC, Santiago de Chile), el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Rosario, Argentina), el Centro Cultural Parque de España (Rosario, Argentina), el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina), el Centro de Arte Experimental Vigo (La Plata, Argentina) y Casa Río (Punta Lara, Argentina), que oficiaron de sede en ocho ciudades distintas conectadas online. De ese modo, en cada locación se dieron encuentros presenciales mientras se transmitía mediante plataformas web, entre el 26 y el 30 de octubre de 2021.

Asamblea Gráfica [Figura 1] acontece en la Sede Centro de Arte de la UNLP, organizado por el Archivo de Arte - Centro de Arte UNLP, Papel Cosido (Editorial de la FDA-UNLP), la Cátedra Teoría de la Práctica Artística B (FDA-UNLP) y el Proyecto de investigación Archivos, arte y cultura visual entre 1980 y 2001. Acervos personales de artistas visuales y de diseñadores de la ciudad de La Plata (IPEAL-FDA). Dentro del conjunto de mesas redondas que compusieron el programa de actividades en esta sede, fui invitado como investigador e integrante del Equipo Tranza Encuentro Federal de Gráfica, junto a Corina Arrieta encargada de la Colección de Publicaciones de Arte Impreso a organizar una mesa con el objetivo de activar la Colección de Publicaciones del Archivo de Arte [Figura 2]. La Colección de publicaciones comienza en el año 2019 en el marco del Archivo de Arte del Centro de Arte de la UNLP, de la mano de Corina Arrieta, coordinadora de los proyectos editoriales *Homemade Ediciones* y *Arquitectura y Fantasía*. Las publicaciones reunidas en la Colección presentan, además de su marco temporal, características en común como la producción desde la autogestión, la impresión de tirajes cortos, la exploración y experimentación con diversos procedimientos de impresión, formatos variados, y la circulación en ferias de arte impreso y publicaciones (Arrieta, 2020).

Nos encontramos ante el desafío de exhibir piezas que integran la Colección que fueron producidas para ser manipuladas, de modo tal que puedan ser apreciadas durante la transmisión de video en vivo, a la vez que exponíamos oralmente nuestra presentación. Decidimos dividir nuestra propuesta en dos partes, cada una procurando reponer un aspecto de las experiencias que se transitan en los espacios de circulación de publicaciones. Por un lado la manipulación de los artefactos gráficos, y por otro el diálogo con los editores.

Para ocuparnos de la primera parte sugerimos *El despliegue*, un recorrido guiado por la Colección de Publicaciones, que sucedió en forma presencial en el espacio del Archivo de Arte del Centro de Arte, disponiendo una selección de publicaciones que forman parte de la Colección para que los asistentes pudieran tomar para leer y observar en todas sus dimensiones. En cuanto al segundo aspecto, decidimos invitar a un conjunto de editorxs para conversar sobre nuestras prácticas, los desafíos de auto-publicar en tiempos de crisis y las tensiones que encuentran en la existencia de los archivos y colecciones de fanzines, publicaciones y arte impreso en instituciones públicas. Asistieron Melina Rimola, integrante de *Ediciones Afines*, Lucila Ortega, del archivo de memorias hardcore-punk de La Plata, Berisso y Ensenada *Mi Memoria es un Kaos*, Jano

Secreto por parte de *Manada Laboratorio Taller* y la *Fanzinoteca Liberada*, Paula Giorgi, fundadora de diversos proyectos como *Animal Impreso*, *Tormenta* y *Rad Estudio*, Amparo Fernández Rodríguez, por parte del *Encuentro Fanzinero* y su fanzinoteca, y Félix Seventino (Siete), de la editorial *Corazón Cartonero*. Esta conversación aconteció también en el espacio Archivo de Arte, pero en diferente tiempo. Fue registrada la semana anterior a la apertura, para poder ser transmitida en el canal de YouTube del Centro de Arte en simultáneo con el inicio de *El Despliegue*. Este video también fue reproducido en repetición en el auditorio del Centro de Arte para que lxs asistentes presenciales pudieran observarlo sin esperar a tener acceso a un dispositivo.

La *Asamblea Gráfica* entonces se propuso como una experiencia que permitió aproximar a los diversos modos de coordinación impresa, un encuentro de editores, fanzinerxs y gráficxs invitadxs que pretendió activar los artefactos gráficos a la vez que concentró cuerpos, memorias y relatos en primera persona. De este modo, se pretendió producir pequeños desajustes en el modo de exhibir una colección, reponiendo fragmentariamente la trama de vínculos y afinidades que posibilitan la existencia de cada publicación.

FORMAS DE LA IDEA

Formas de la idea. Estrategias creativas. Sobre el qué, cómo y por qué publicar se conformo como un grupo de estudio compuesto por proyectos editoriales, coordinado por Magdalena Testoni, integrante de la Feria Paraguay (Argentina), Ana Luiza Fonseca, de la Feria Tijuana (Brasil) y Darío Marroche, de la Feria Microutopías (Uruguay).

Mediante una convocatoria abierta invitaron a publicadorxs independientes, editorxs, diseñadorxs y artistas gráficxs a compartir sus experiencias en producción editorial y las prácticas de publicación desde Latinoamérica. Este programa abarcó desde septiembre a noviembre de 2020, y se estructuró en encuentros virtuales quincenales donde lxs cincuenta participantes exponían lo trabajado previamente al interior de pequeños grupos de dos o tres integrantes. Cada encuentro se articuló en torno a ejes propuestos por el equipo organizador: El origen de la idea, La formalización de la idea, La materialización de la idea, La sustentabilidad de la idea, La razón de ser de la idea y La circulación de la idea. Cada uno de estos disparadores estuvo acompañado de un conjunto de aproximadamente veinte preguntas y una breve sugerencia bibliográfica, que sirvieron de punto de partida para los intercambios.

Durante el transcurso de este esquema, cada participante mantuvo una bitácora personal en un archivo de Google Drive donde documentaron lxs aportes de sus compañerxs, palabras clave, y diversas derivas que la discusión habilitó, de modo que todxs les integrantes puedan alimentarse de las reflexiones de lxs demás. Cada una de las reuniones de *Formas de la idea* fue grabada y continúan subidos a la plataforma YouTube.

Por su parte la muestra *Formas de la idea*, acontece en el Museo Nacional del Grabado, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, y fue llevada adelante como una forma de activación de la red editorial que habilitó el grupo de estudio. Fue una muestra sobre publicaciones que se preguntaba *¿por qué publicar?*, centrándose en las estrategias puestas en funcionamiento por parte de lxs gráficxs, sus encuentros e intercambios.

Comprendiendo el cuarto piso del Museo, la exposición estuvo compuesta por variados dispositivos que pretendían dar cuenta de algún aspecto abordado durante las sesiones virtuales, materializándolas en textos, esquemas, mapas y capturas de pantalla impresas. Contó también con un espacio donde se encontraban publicaciones de diversas editoras en una mesa, junto a hamacas donde lxs asistentes podían detener el flujo de circulación habitual del Museo para reposar y manipular los artefactos editoriales [Figura 3]. Mientras que la muestra fue montada en el piso superior, se llevo adelante una residencia en la Sala Microespacio en la planta baja, donde invitaron al colectivo Belleza y Felicidad Fiorito, y a la artista Muma Casares a adoptar el modo en la cual trabajaron los equipos durante el año 2020, pero de forma presencial, produciendo durante el transcurso y montando las diferentes piezas en la sala [Figura 4].

Formas de la idea se construye como equipo de trabajo que opera desde lo insostenible y desde las fisuras (Fonseca, Marroche & Testoni, 2021), y forma parte de los tantos colectivos imaginados durante un momento adverso para los vínculos, que “persistieron encauzando la ira moldeando alianzas gráficas y trabando fuerzas para sobreponerse ante la hostilidad paralizante. Aquí confluyen diversas trayectorias gráficas, artísticas, laborales y militantes que pretenden dar forma a la coordinación impresa” (Simonovich, 2021).

RECURSOS COMPARTIDOS

En ambos casos se ponen en juego estrategias de agrupación características de los encuentros, ferias y festivales, que conforman dispositivos del estar juntos (Lazzaratto,

2006), permitiendo la conjunción de formas existentes y la imaginación de otros posibles. La recuperación de la memoria oral por medio de la invitación a lxs impulsorxs de experiencias gráficas a participar de conversaciones fue uno de los recursos preferidos durante la emergencia sanitaria para evocar de algún modo los intercambios producidos durante los encuentros, al punto que *Formas de la idea* propuso un espacio para poner en dialogo decenas de gráficxs desde distantes puntos del sur global en simultaneo. Por su parte en el marco del ciclo *Conociendo la colección de publicaciones de arte impreso* del Centro de Arte UNLP, Corina Arrieta dialogó con distintas editoriales independientes. Desde mi participación en el equipo de Tranza, editamos una publicación llamada *Pogo*, donde entrevistamos a proyectos afines al encuentro.

Otro modo de convocatoria significativo al interior de los encuentros gráficos es la asamblea, donde integrantes de los equipos organizadorxs de ferias y festivales discuten entre sí poniendo en común sus prácticas. Algunas iniciativas de esta índole fueron: Gestión de festivales independientes en tiempos de crisis (Festival Ctrl+P, Córdoba, 2018), Actualizaciones pendientes (Festival Danzafuera, La Plata, 2020), y El paradigma de las ferias (Feria Migra, C.A.B.A, 2020).

Durante estas experiencias no solo se dieron a conocer los modos de hacer de cada encuentro, también se trabaron vínculos de afecto entre lxs participantes de las asambleas encontrando afinidad en la búsqueda de objetivos comunes, alianzas posibles y fortalecimiento de amistades.

LA COORDINACIÓN

La coordinación gráfica propone el delineado de diversas genealogías que den cuenta de sincronías, quiebres y fisuras (Dolinko, 2013), que constelan y entrecruzan espacios académicos, consagradorios y autogestivos, archivos, editoriales, trabajadorxs de la gráfica, investigadores y artistas gráficxs, que constituyen sociedades simultáneas (Jacoby, 2011), cuyxs integrantes poseen diversas trayectorias gráficas editoriales. Esta superposición permite formas de organización flexibles, abiertas, donde se producen desplazamientos desde el *hacelo vos mismx* hacia el *hagamoslo juntxs*. La ética del *hacelo vos mismx* –do it yourself ó hazlo tu mismo– existe en una economía de apoyo mutuo y cooperación entre individuos que comparten experiencias a la vez que proponen alternativas de institucionalidad (Mesquita, 2014). Estas formas de coordinación se articulan por afinidad es decir, vínculos de confianza recíproca

mantenidos en el tiempo, que se derraman de experiencias afectivas (Ferrer, 2018), de modo que las individualidades se prolongan en torno a un sentir que actúa como pegamento preservando la conexión entre ideas, valores y objetos (Ahmed, 2010), ocupando también el espacio entre los artefactos y los cuerpos, manteniéndolos unidos durante el acontecimiento.

Los encuentros, ferias y festivales gráficos implican la reunión de múltiples gráficos que maniobran al amparo del *hacelo vos mismx*, acoplándose juntxs en comunidades que luego se dispersan, migran y contagian.

Estas comunidades gráficas, no son entendidas como espacios preexistentes a los encuentros, sino que actúan como laboratorios móviles “desbordando sus marcos iniciales y habilitando a posibilidades inesperadas” (Holmes, 2006). Es esta misma condición de inexistencia previa la que permite a las comunidades gráficas conformarse como alternativas de institucionalidad, mutantes, intermitentes, precarias que pueden a veces incluir en este ensamble, a las instituciones consideradas como consagratorias, en este caso al Centro de Arte y al Museo Nacional del Grabado. Esta forma de organización flexible evade las lógicas que oponen adentro y afuera, público y privado, institucional y autogestivo, y no se configuran como inconciliables y excluyentes sino como posicionamientos tácticos (Davis, 2011), porque no suponen relaciones de poder en las cuales el museo es el único con capacidad de afectación, cancelando la potencia de quienes lo ocupan.

En algunos de los casos abordados en mi investigación, sin las instituciones artísticas tradicionales los encuentros gráficos quizás no hubiesen existido, como las primeras cuatro ediciones de la Feria Paraguay, que fue alojada por la Galería Ruth Benzacar por dos años y luego por el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori dos años más, o la Feria Migra que sucedió en los jardines del Museo Nacional de Arte Decorativo acomodándose a las restricciones sanitarias del año 2021, o la situación intermitente del festival Presión que desde el año 2017 no continuaba celebrándose, pero en el año 2019 fue convocado y financiado por el Centro Cultural Recoleta para ocupar una sala y gestionar la feria.

En este sentido, quiero finalizar poniendo en relevancia un asunto discutido durante la *Asamblea Gráfica*: la existencia de una Colección de Publicaciones de Arte Impreso, y el conflicto que implica la conservación de artefactos editoriales producidos para la circulación y manipulación. La Colección es impulsada desde una institución pública universitaria y particular frente a la escasez de propuestas similares en Argentina, que

funciona como un registro de la escena editorial presente (Arrieta, 2020), con foco en la ciudad de La Plata, que puede ser consultada fácilmente en comparación a los archivos y fanzinotecas personales, y asegura la permanencia de las publicaciones independientemente del destino de sus poseedorxs. Podemos imaginar entonces la potencia de este conjunto de publicaciones, sin contemplar solamente lo que cancela su guardado. En su análisis sobre los fanzines punk como objetos de archivo Nicolás Cuello y Lucas Disalvo sugieren que “cuando los fanzines se ven desafiados por la disminución de su circulación, se activa un efecto de recuperación socializante a través del recuerdo y la palabra compartida” (Cuello & Disalvo, 2018). Podemos extender este efecto de recuperación hacia la activación de archivos y colecciones de publicaciones, fanzines, y otras piezas gráficas proponiendo encuentros, ferias, festivales, conversatorios y talleres liberados, donde se pongan en juego nuevamente las estrategias de coordinación que habilitan las posibilidades de existencia de las comunidades gráficas.

Referencias Bibliográficas

- Ahmed, S.** (2018). *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Arrieta, C.** (2020a). La creación de una colección. *Nimio*, 7(7).
<https://doi.org/10.24215/24691879e030>
- Cuello, N.** (2014). Flujos, roces y derrames del activismo artístico en Argentina, 2003-2013. Políticas sexuales y comunidades de resistencia sexo-afectiva. *Revista Errata*, 12 (12), 70-95. Recuperado de: <https://revistaerrata.gov.co/edicion/errata12-desobediencias-sexuales>.
- Cuello, N. & Disalvo, L.** (2019). *Ninguna Línea Recta. Contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina 1984 – 2007*. Buenos Aires: Alcohol y Fotocopias, Tren en Movimiento.
- Davis, F.** (2011). *Circulaciones Oblicuas. Desbordamientos de la vanguardia en los 60/70*. Conferencia dictada en Fundación PROA, Buenos Aires.
- Dolinko, S.** (2013). Cooperativa gráfica: un recorrido por algunos colectivos de la Argentina. *Estampa* 11(3/4), 44-63.
- Ferrer, C.** (2018). *Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Utopía Libertaria. Ediciones Anarres.

Fonseca, A., Marroche, D., & Testoni, M. (2021) Formas de la idea. [Texto de Sala].

Recuperado de: <https://museodelgrabado.cultura.gob.ar/exhibicion/formas-de-la-idea/>

Holmes, B. (2006). El dispositivo artístico, o la articulación de enunciaciones colectivas. *Brumaria*, 7(7), 145-165.

Jacoby, R. (2011). "Comunidades experimentales". En: Roberto Jacoby y Ana Longoni. *El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*. Barcelona: Ediciones La Central.

Lazzarato, M. (2006). La forma política de la coordinación. *Brumaria*, 7(7), 341-350

Mesquita, A. (2012). "Hazlo tu mismo". En: Red Conceptualismos del Sur. *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Simonovich, J. (2021). "Somos más de unx y estamos organizadxs". *Pogo*, 2(2), 4-6.

ANEXO: IMÁGENES

Figura 2
Fragmento de la Colección de Publicaciones de Arte Impreso. Archivo de Arte. Centro de Arte UNLP

Figura 1
Asamblea Gráfica. Centro de Arte UNLP 2021

Figura 3
Formas de la idea.
Museo Nacional
del Grabado.
2021

Figura 4
Residencia
Formas de la idea.
Museo Nacional
del Grabado.
2021