H+D

HÁBITAT **MÁS** DISEÑO

Colaboradores en este número

Gema Ríos Rosario
Eska Elena Solano Meneses
Alberto Álvarez Vallejo
Adolfo Guzmán Lechuga
Alejandro Pérez Cervantes
Adrian Moreno Mata
Guadalupe Gaytán Aguirre
Verónica Ariza
Erika Valenzuela
Lucía Arellano Vázquez

PUBLICACIÓN SEMESTRAL / AÑO 2 / NUMERO 4/ 2010/ ISSN: EN TRÁMITE
REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DEL HÁBITAT DE LA U.A.S.L.P.
PRECIO EN MÉXICO: $60.00 / EN EL EXTRANJERO: 8.00 USD

Directorio

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Mario García Valdez
Rector

Manuel F. Villar Rubio
Secretario general

Luz María Nieto Caraveo
Secretaria académica

Dr. Fernando Toro Vázquez
Secretario de investigación

Facultad del Hábitat
Anuar Abraham Kasis Ariceaga
Director

María Dolores Lastras Martínez
Secretaría académica

Fernando García Santibáñez Saucedo
Coordinador del posgrado de la Facultad del Hábitat

Jesús Victoriano Villar Rubio
Coordinador de Investigación de la Facultad del Hábitat

Carla de la Luz Santana Luna
Editora

Eulalia Arriaga Hernández
Redacción

Ana Luisa Oviedo Abrego
Traducción y corrección del inglés

César Augusto Arroyo Méndez
Ismael Posadas Miranda García
Diseño editorial
CEDEM, Centro de Diseño Editorial y Multimedia, Facultad del Hábitat

H+D HÁBITAT MAS DISEÑO, año 2, número 4, Junio-diciembre 2010, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Álvaro Obregón #64, Centro Histórico, C.P. 78000. San Luis Potosí, S.L.P. A través de la Facultad del Hábitat por medio del Instituto de Investigación y Posgrado del Hábitat. Con dirección en: Niño Artillero # 150, Zona Universitaria C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 448-262481. http://habitat.uaslp.mx,. Editora responsable: Carla de la Luz Santana Luna. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-120716055100-102,
ISSN: en trámite. Licitud de Título y Licitud de Contenido: en trámite. Impresa en los Talleres Gráficos Universitarios, Av. Topacio esq. Blv. Río Españita s/n, Fracc. Valle Dorado, C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P. Éste número se terminó de imprimir el 11 de Diciembre de 2010 con un tiraje de 1000 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad del Hábitat.

Colaboradores en este número
Gema Ríos Rosario
Eska Elena Solano Meneses
Alberto Álvarez Vallejo
Adolfo Guzmán Lechuga
Alejandro Pérez Cervantes
Adrián Moreno Mata
Guadalupe Gaytán Aguirre
Verónica Ariza
Erika Teresa Valenzuela Hernández.
Lucila Arellano Vázquez

Comité editorial y de arbitraje
Dr. Félix Beltrán Concepción
Universidad Autónoma Metropolitana

Dr. Jorge González Claverán
Universidad Nacional Autónoma de México/IPN/UAEM

Dra. María de Lourdes Díaz Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México

MAV. Adolfo Guzmán Lechuga
Universidad Autónoma de Coahuila

MCM. Eduardo Santos Perales
Universidad Autónoma de Coahuila

Dr. DG. Héctor Fernando García Santíbañez Saucedo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

MDG. Ernesto Vázquez Orta
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Los artículos publicado por **H+D** HÁBITAT MÁS DISEÑO son sometidos a un estricto arbitraje de pares académicos, en la modalidad de árbitros y autores desconocidos. Los pares académicos son en su mayoría externos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Índice

Carta de la Coordinadora editorial 3

Presentación 5

El museo de arte popular y su presencia en Internet. **10**
Gema Ríos Rosario

Crítica posestructuralista del fenómeno arquitectónico **27**
Eska Elena Solano Meneses
Alberto Álvarez Vallejo

Un acercamiento al arte activista y su práctica en la frontera norte de México. **37**
Adolfo Guzmán Lechuga
Alejandro Pérez Cervantes

La arquitectura mexicana en busca de sentido: modernidad, crisis y una modernidad alternativa **49**
Adrián Moreno Mata

Diseño Gráfico-Educación: fortalezas y debilidades **61**
Guadalupe Gaytán Aguirre

Los alcances de las Tecnologías de la Información y Comunicación **69**
Verónica Ariza
Erika Valenzuela

Historia de la gráfica editorial en Mexicali a través de las tarjetas postales durante los primeros 27 años de su fundación **76**
Lucila Arellano Vázquez

Semblanzas 87

Guía para los autores 90

ARTE ACTIVISTA

frontera

MÉXICO

Un acercamiento al arte activista y su práctica en la frontera norte de México

An approach to the activist art and its practice in the northern Mexican border

Adolfo Guzmán Lechuga
Alejandro Pérez Cervantes

Recibido: 24/06/ 2010 Dictaminado: 10/08/2010

Resumen:

El presente artículo propone un acercamiento general al concepto de "Arte Activista", definiendo qué es, qué se propone, de qué herramientas se vale y cómo y hacia dónde busca articular su discurso. En un contexto mundial cada vez más interconectado, esta forma de manifestación artística ha rebasado las propuestas eminentemente políticas para enfocarse en el combate a las problemáticas inherentes al nuevo milenio: la integración racial, el consumismo exacerbado, el calentamiento global, la guerra, el desequilibrio económico, los problemas alimenticios, el desproporcionado poder de los medios masivos de comunicación, entre otros. En la segunda parte de este artículo, nos acercamos a las fuentes primigenias; charlamos con Gerardo Yépiz, uno de los más importantes y activos artistas mexicanos que ha llevado y traído su discurso a ambos lados de la frontera. Lúdico, irreverente, pero siempre armado de filosas referencias multiculturales, Yépiz habla de su quehacer, sus influencias y al final propone un autorretrato, una alumbradora definición del artista activista.

Palabras clave: Arte, activismo, artista, social,

Abstract:

This article is a general overview to the "Activist Art", defining what is, what it propose, which kind of tools it uses and how and in which manner it will join its speeches. In a worldwide context, every time more interconnected, this artistic manifestation has trespassed the eminent political proposals to focus in fight against to the problems which come with the new age: the racial integration, the high communisms, the global warming, the war, the financial imbalance, the hungry, the disproportionate power of the mass media, etc. In the second part of this article, we get closer to the primitive origins, we talked with Gerardo Yepiz, one of the most important and art active Mexican who

handle his speech to both border sides. Playful, irreverent but always with multicultural and very sharp references, Yépiz talks about his work, his influences and at the end he propose a self-portrait, an illuminating definition of the activist artist.

Keywords: *Art, activist, artist, social.*

Introducción

En las últimas cuatro décadas el arte ha hecho esfuerzos por permear su producción creativa al mundo cotidiano y lo ha logrado a través del arte activista, el activismo en el arte se ha preocupado por tratar en su obra los asuntos de los grupos sociales olvidados y segregados, así como los problemas sociales críticos. El producto "objeto" del arte activista se ha vuelto público, llegando ha un amplio número de individuos, la obra es ahora una herramienta de denuncia, crítica y reflexión para el cambio social.

El arte activista en México es escaso, y sobre todo sabemos muy poco sobre los trabajos desarrollados bajo esta línea del arte y de sus efectos en la sociedad. El arte activista en México es una actividad desconocida por muchos, y por otros no comprendida del todo, la relación arte-organización política promete ser una de las formas de expresión de los movimientos sociales que apuntan a ser tendencia.

Arte activista

"El nuevo artista protesta, ya no pinta; crea directamente... La vida y el arte son uno"
(Tristan Tzara, Manifiesto dadá, 1919).

Por principio el término activista está orientado a describir a los individuos que militan y ejercen un rol en partidos políticos o sindicatos. En el castellano el término activismo tiene una connotación más coloquial y se asocia al individuo que participa de las acciones y actos de las organizaciones sociales que persiguen una causa en común.

Esta definición del término de "activismo" es el que se adopta: como el individuo organizado con la sociedad. Es imperativo que se comprenda la esencia del activismo, ello permite reconocerlo como una acción con verdaderos alcances de cambio y no únicamente como una utopía colectiva.

Nos remitimos al significado del activismo desde el punto de vista filosófico, que dice que el activismo es "la actitud (a veces racionalizada en la teoría filosófica) que toma como principio el de subordinar todos los valores, incluida la verdad, a las exigencias de la acción (la acción política, casi siempre). Activismo en este sentido, es la doctrina de George Sorel (Reflexions sur la violence, 1908), para quién la filosofía social (y en particular la que predice la "huelga general") es un mito para unir e inspirar a los trabajadores en su lucha contra la sociedad capitalista".[1]

Aunque para *George Sorel* es un mito el que los individuos se organicen en pensamiento y acción por una misma causa, para el arte activista tal aseveración queda anulada con la organización política que se propone a través de sus acciones y la reflexión que logra en los individuos.

El arte activista logra organizar y unir, y así lo confirma porque fusiona el arte con la organización política. "El arte activista según Nina Felshin es un híbrido del mundo del arte y del mundo del activismo político y la organización comunitaria"[2], en ello está la propuesta duradera de reflexión y consecuente cambio social respecto de un problema, con el vehículo del arte; este cambio deliberado toma distintos tintes en el individuo, de seducción, reto y provocación, para ello el trabajo que desarrolla el arte activista es realizado de forma pública, en espacios abiertos y son temporales, inten-

[1] *Abbagnano, Nicola* (1986) *Diccionario de filosofía.* Ed. F.C.E. México. p.18
[2] *Felfhin, Nina:* (1995) *Buts is it Art? The Spirit of art as activism. Ed. Bay press: Seatle,* p.9

ta atrapar en lo exterior a la mayor cantidad de individuos. Se muestra a los individuos en espacios y lugares públicos.

"El arte activista surgió a mediados de los setenta, de la unión del activismo político con las tendencias estéticas democratizantes originadas en el arte conceptual de finales de los sesenta y principios de los setenta, como proyectos e iniciativas independientes a los circuitos artísticos convencionales".[3] Los diferentes movimientos y manifestaciones sociales de los sesenta dan base al activismo como practica social. Al mismo tiempo es el origen y causa del arte activista y en él, tienen que ver dos factores: uno es el activismo político (protestas del medio ambiente, marginación, derechos civiles, etc.) y el segundo es la tendencia estética que se dan en el arte conceptual en los setenta (hacer un trabajo que responda a su época). Ambas se unen y dan estructura a una nueva tendencia independiente y no convencional para el arte y asuntos sociales -el arte activista-, aunque para algunos no era un trabajo artístico, ello era de esperarse debido ha que se encontraba en maduración.

En los setenta el trabajo del arte activista se esforzó por dar significado y contenido a sus propuestas que bien son dignas de considerarse por su intención de romper las barreras y diferencias que se crean en la sociedad. El arte activista es una actividad no institucional que se presenta a un público mas amplio que el de las galerías y que se desarrolla en muchos casos fuera de ellas, con una visión crítica sobre los problemas que padece la sociedad. Por tal motivo el artista activista toma como temas de su trabajo la exhibición de los problemas sociales y realiza una labor de documentador y denunciante de los temas que afligen a la sociedad, cuestiona y provoca a esa misma sociedad y al sistema al que pertenece.

Para los ochenta el arte activista se expande y proyecta hacia los medios masivos de comunicación. En los noventa el mundo del arte ha tomado el activismo para llevarlo paradójicamente a exposiciones en museos, como temas de discusión e iniciativas comunitarias. La seriedad y la labor comprometida del activismo dentro del arte son reconocidas en los Estados Unidos; en la exhibición anual de arte de 1993, es este el momento simbólico de aceptación del activismo dentro del arte. Con la entrada del arte público a las exhibiciones, simbólicamente se le da el visto bueno al activismo. Es el momento en que el arte público se convierte en un campo que permite la expresión del arte que se orienta al pensamiento, intereses y problemas colectivos. Con ello, el arte activista se convierte en un ente que trabaja como un arte político y que se mueve entre los territorios del activismo político y social, y al mismo tiempo logra la organización comunitaria y el arte.

El arte activista como un derivado del arte conceptual deja lo simbólico y permite la incorporación de textos con imágenes que directamente y con un tono de ironía un tanto mordaz cuestionan al mismo objeto. De esta forma el trabajo del activismo y de sus miembros se fundamenta en la denuncia y reclamo de la no existencia de una representación de los verdaderos cuestionamientos que importan en la sociedad, así como la representación y manifestación de los grupos y sectores olvidados, ello da la posibilidad al activismo que a través del arte, permite a ciertos sectores y sus problemas entablar un dialogo con el resto de la sociedad. La "obra" del artista y él mismo se convierten para la sociedad y grupos marginados en la herramienta de trabajo, de denuncia y reflexión de los problemas, derechos y causas que reclaman los sectores de la sociedad generalmente segregados.

El arte activista en un principio se desarrolló a través de la práctica del *performance* por su rápida acción en la expresión del hecho y la invitación a la participación del público. El arte activista comienza cumpliendo una función de resistencia y en este sentido crea una crítica pública utilizando los medios que su táctica de comunicación y creatividad le indican. Los conservadores utilizan los medios convencionales, exposiciones, fotografía, cartel, valla, espectacular, panfleto, etc. Los menos conservadores utilizan el método del *performance*, instalación video

arte, intervención de los espacios públicos o intervención social. Otros artistas basan su trabajo en medios y tácticas alternativas -interferencias en actos públicos, virulencia en Internet, etc. - porque su posición política es antagónica "la práctica artística misma es la acción directa, antagonista y de resistencia, pero con efectos concretos en las esferas públicas de definición de lo político"[3]

Para el arte activista los medios de comunicación masiva son el medio que asegura que el mensaje reflexivo, denunciante y educador llegue al mayor público posible. Los espectaculares, valla, cartel, publicidad del transporte público y lugares de amplio desplazamiento público, e inclusive los insertos pagados en periódicos y cualquier medio de comunicación masiva son los portadores del mensaje de reflexión. El arte activista utiliza los medios de comunicación "como estímulo del público mediante su "interpretación". El espectador encuentra información, imágenes y textos directos y poderosos (irónicos, humorísticos, didácticos o confrontacionales)"[4]. Aunque para el arte activista caben dentro de su táctica creativa cualquier otro método y estrategia que le permitan hacer llegar el mensaje a la conciencia de los individuos, con el propósito de hacerlos que participen y se interesen en lo que se denuncia. Otra forma de usar los medios de comunicación por el arte activista es la "provocación, controversia y debate público ante grandes audiencias. Llamativas acciones de denuncia (…) acciones activistas llevadas a cabo por colectivos como *Gran Fury, WAC, Guerrilla Girls* o el grupo de San Diego".[5]

Las actividades metódicas y preparadas de forma estratégica por el arte activista tienen la intención de seducir al público, de generar un cambio social, de lograr romper la indiferencia y hasta cierto punto comenzar con una educación de la conciencia.

Imagen 1.
"Tonto" *Stencil*-
Gerardo Ye_piz

Imagen 2.
Cartel - ¨Guerrilla Girls", 1998)

[3] Fernández, Blanca: (1999) Nuevos lugares de intención: *Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados unidos 1965 - 1995.* Tesis doctoral publicada. *Universitat de Barcelona Centre de Recerca Polis*. p.133

[4] Gutiérrez, David: (2006). *La práctica artística de interés público antagonista y su relación con la acción política.* Ponencia presentada en el curso de verano: ¨Fomentando las libertades Laicas¨, realizada en el Colegio de México, México D.F. p. 6.

[5] Fernández, *op. cit.*, p. 139

El arte activista no es un improvisado o liberador de personalidad del artista, es una acción pensada. Primeramente cuenta con un alto grado de información sobre el tema. Y en segundo lugar usa como fuente impulsora de su trabajo la denuncia. El arte activista ha entendido que para lograr resultados, el trabajo de denuncia deba ser extendido a una audiencia o comunidad, dicha acción le permite contar con la colaboración de grupos sociales y lograr mejores resultados, porque se genera inclusión del público en la causa del artista, la participación del público y el trabajo adquieren una voz mas amplia y se vuelve imagen ante los individuos. El trabajo deja de ser algo personal, de ideas y visiones del artista para convertirse en una idea colectiva y pública. La relación entre el artista y público permite compartir pensamiento y causa; se trabajan en unión para lograr un cambio en las instituciones y en las opiniones de un mayor número de individuos.

Para el artista individual, colectivo o el que trabaja con una comunidad; el arte activista como un "producto" para el público tiene un campo de acción, es decir el ámbito donde se desarrolla la *praxis* de este arte que es público y que pretende lograr cambios con acciones políticas y criticas, e inclusive de resistencia. Las acciones de este trabajo según Malcom Milles (1997) se da en tres ámbitos: "Las exposiciones, las instalaciones o integraciones de obras artísticas en espacios públicos, y las intervenciones sociales.

Cada uno de estos ámbitos trae tras de sí definiciones diferentes de autoría, participación del público, y lo más importante alcances concretos de los desarrollos críticos gracias a su apego a instituciones estatales de lo cultural."[6] Cabe señalar que el uso del performance esta vigente y su práctica es posible encontrarla en su mayoría en espacios públicos, como una acción que se integra temporalmente a los espacios. Al mismo tiempo puede figurar también como una actividad en la llamada intervención social.

Citamos textualmente lo que David Gutiérrez refiere de (*Malcom Milles* 1997), sobre los ámbitos donde se desarrolla el arte activista. El primero son las exposiciones, en ellas:

> "la obra se hace en un espacio controlado, museable completamente. Planos blancos que generan concentración y son manifestación de una racionalidad purista de la experiencia estética (Milles 1997). Hay un juego de temporalidad de casi-silencio en los recorridos frente a objetos de arte organizado es un espacio: observación y contemplación (organización de luz, espacio y tiempo) para un recorrido intelectual por parte del público que debe reflexionar. (…) La autonomía crítica del artista se ve limitada (…) haciendo su táctica crítica que la obra al cobrar significado político tenga que ser abstracta y su participación en la definición de la coyuntura social sea indirecta y sólo para letrados que pueden descifrar el código expuesto, más que directa sobre los actores mismos que viven en ella"[7].

Como ejemplo es posible citar: El trabajo del colombiano José Alejandro Restrepo[8], él utiliza el video arte e instalación dentro de un espacio controlado. Las instalaciones del artista incluyen video arte y sonidos dentro de un espacio planeado para la apreciación. El lugar genera una apreciación estética y una experiencia sensorial que busca la reflexión y crítica.

El segundo ámbito, es la integración a espacios públicos es:

> "jugar en otro espacio (no controlado), mas allá del monumento u objeto escultórico en espacios públicos (…) Así que la obra de arte como inclusión se delimita intencionalmente como una práctica artística que apunta a dos fines: usufructuar la institución artística con proyectos públicos, y a su vez ir a públicos que no les interesa el arte, o simplemente no están capacitados para exigencias interpretati-

[6] Fernández, *op. cit.*, p. 139- 140.
[7] Gutiérrez, *op. cit.*, p. 7
[8] Gutiérrez, *op. cit.*, p. 7

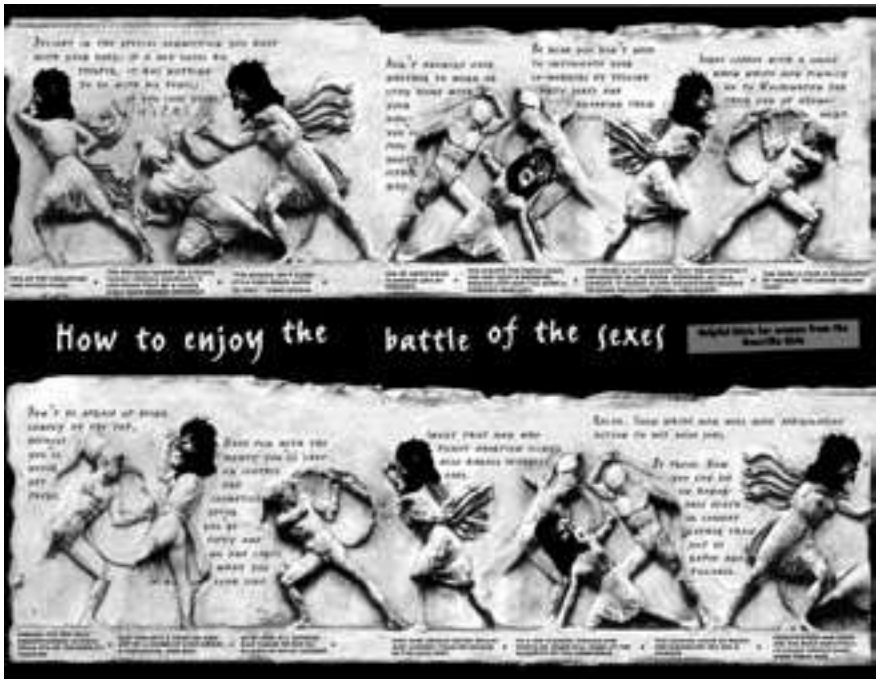

Imagen 3.
How to enjoy the battle of the sexes"-
Guerrilla Girls, 1996

vas: encontrar, ver y significar procesos en la calle, en su propia vida. (…). El anonimato del artista de integración es una herramienta de autonomía expresiva de sus críticas sociales, pero también es una limitación a generar de base un proceso de reivindicación política de los derechos."[9].

Un ejemplo de intervención del espacio público es el proyecto "Grito Creativo". El proyecto desarrollado frente al aeropuerto de la ciudad de Tijuana funciona como una animación stop-motion y es visto por los automóviles y aviones en movimiento. El trabajo consta de mantas con imágenes fotográficas e ilustraciones que representan la cultura urbana del lugar: los migrantes, músicos gruperos, y personajes de ficción, además se acompañan de textos: fusión, universal y mezcla de oportunidades. Las mantas de dos metros de altura se despliegan a lo largo de dos mil metros de largo sobre la barda metálica que divide a México de Estados Unidos.

El tercer ámbito son las intervenciones sociales.

> "No solo es el proceso metodológico de producción lo que cambia en la obra de arte como concepto de acción, sino que sus temáticas referentes de creación son los problemas sociales concretos en que el artista reflexiona y provoca de manera explícita reflexionar en las comunidades. Consiste en realizar actividades creativas sobre problemáticas de derechos con la comunidad de base, haciéndolos a ellos los autores del proceso.
> A veces se presenta el arte como reivindicación, otras como puesta en escena crítica del sistema, a veces trabaja en general a la sociedad o como proyectos reflexivos de gestión política, o sobre casos concretos de problemática social en contexto que hacen su reflexión pertinente incluso para otros espacios."[10].

Un ejemplo de los efectos que se provocan con la intervención social es el logrado con los grupos indígenas, "los activistas indígenas, por medio del uso de diferentes recursos sociales, políticos y culturales, se relacionan con otras formas globales de activismo y articulan posiciones y discursos, lo que repercute en las políticas de los estados nacionales y los obliga, en muchos casos, a reformar sus constituciones para reconocer el carácter multicultural y multiétnico de sus sociedades"[11].

Para el artista activista la práctica y desarrollo de su trabajo en cualquiera de los ámbitos de expresión está sujeto únicamente a sus exigencias tácticas y creativas. El artista esta consciente de que a través de su trabajo posee un medio de comunicación y expresión políticamente pertinente y que en la praxis el "objeto" en cualquier ámbito toca a la sociedad la reflexión de los problemas

[9] Restrepo, J. Alejandro: (2004). Exposición organizada en el Salón Nacional de Artistas de Colombia en el 2004 Santoral, Restrepo toma un edificio de la colonia y contrasta sus imágenes de religiosidad popular con las de los santos y sacrificios de los siglos XVLL y XVLLL, además de incluir sonidos con las opiniones de jerarcasde la iglesia católica.
[10] Gutiérrez, *op. cit.*, p. 8
[11] Gutiérrez, *op. cit.*, p. 7

sociales, de esta forma el artista se convierte para el ciudadano común en un catalizador del cambio.

Arte activista en la frontera norte de México.

En México el arte activista es escaso, en consecuencia las investigaciones sobre arte activista son pocas. Por lo anterior y más aun, por lo que representa el fenómeno del arte activista en México como una práctica de interés creciente en los artistas y diseñadores, consideramos de importancia el dar una introducción a la práctica de dicha actividad artística que vincula y toma los problemas sociales como temas de su producción creativa. Dicho lo anterior, considérese este texto con dos condiciones; la primera es la escasa investigación desarrollada sobre el tema y que resulta limitada para abordar el tema, aunque al mismo tiempo es una invitación a la producción de investigación. Y la segunda es considerar el texto como una breve introducción al tema del arte activista en la frontera de México y Estados Unidos que plantea un acercamiento al fenómeno que vive pero no se conoce.

La frontera norte de México ha sido considerada como un sitio marginal y de olvido, aunque paradójicamente hoy en día la frontera es un espacio de importancia por el nacimiento de grupos sociales que manan de dos culturas y pretenden lograr una identidad. La frontera se convierte en un espacio nuevo, "no sólo son el *genius loci* de los cambios radicales en demografía, economía, política y sociedad, también son momentos giratorios en un creciente modo de producción artística".[12]

El movimiento artístico México-Estados Unidos, que comprende la región fronteriza de Tijuana-San Diego se viene desarrollando desde los años ochenta del siglo XX, y responde a un fenómeno principalmente cultural y social, aunque necesariamente incluye aspectos económicos y políticos. El trabajo desarrollado por la comunidad artística de la región Tijuana-San Diego tiene la constante de la frontera, con todos los problemas sociales y tópicos: racismo, migración, choque cultural, industrialización, identidad. En estos antecedentes en California surge el arte chicano y cobra importancia como un producto artístico de la frontera. "El Movimiento de Arte Chicano nació de la frustración, necesidad interna, y la lucha por los derechos civiles y culturales de un pueblo ya una vez abandonado y hasta denigrado en este país, los méxico-norteamericanos. Este movimiento refleja las expresiones culturales de los méxico-norteamericanos, que con su considerable herencia política, cultural y artística y con contribuciones a la cultura norte-americana".[13] Los grupos étnicos establecidos en la región buscan echar raíces a través del tema tratado de forma recurrente, la identidad; y lo que de ella se desprende. "Los grupos étnicos también han hecho uso del arte como territorio para el debate político. En el caso del arte chicano, como comenta Guillermo Gómez Peña, colectivos como *"Mexican American Liberation Front"*, en el área de la Bahía de San Francisco, "Teatro Campesino", en el valle de San Joaquín, o toltecas en Aztlán, en San Diego, están trabajando desde mediados de los años sesenta."[14]

En los años ochenta se crea un grupo artístico importante en la frontera llamado "Taller de Arte Fronterizo" / *Border Art Workshop* (TAF/BAW). Este colectivo de artis-

[12] García, Claudia: (2003). *Activismo indígena en Latinoamérica: Nuevos estudios, nuevos enfoques sobre los movimientos sociales étnicos"*. Anuario de Estudios Americanos. Tomo LX, 2.p.696

[13] *Dear, M., Leclerc, G.*: (2003) *Postborder city: Cultural Spaces of Bajalta* California. Editorial: *Routlege. University of Southern* California, E.U.A. *p.13*.

[14] *Tréguer, Annick*: (2006)I*ntroducción al arte chicano en California.* Proyecto Caridad Programa california *Ethnic* and Multicultural Archives (CEMA) Universidad de California en Santa Bárbara. *Entrevista a Chávez Ramos Judit.* Estudiante 510 Harvard 75149, Mezquite *Texas* y Osorio Chávez Ignacio, Calvario Tasquillo Hidalgo, México. *p. 1*

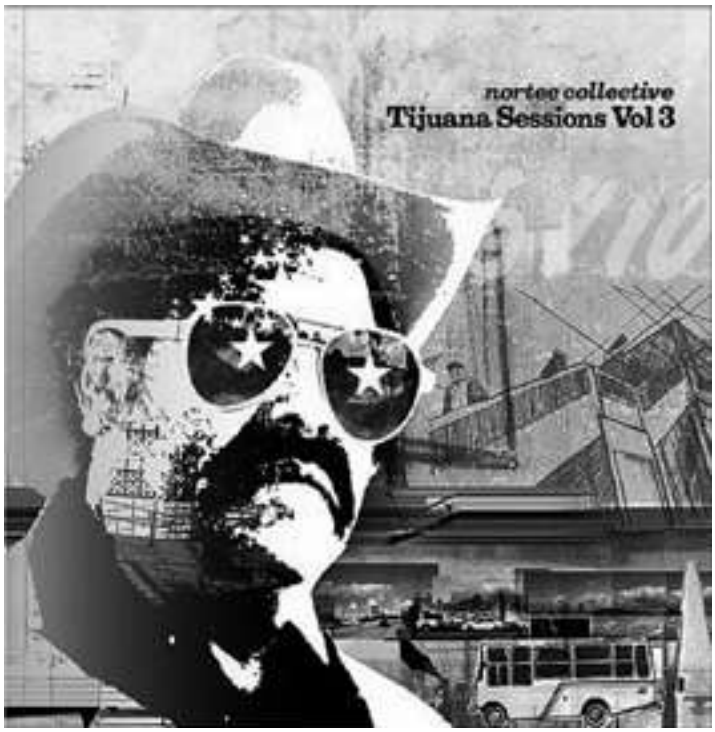

Imagen 4. Portada para el Colectivo Nortec, ¨Tijuana Sessiones vol. 3¨. Gerardo Ye-piz)

tas, activistas y defensores de la cultura de la región Tijuana-San Diego, tenían por objetivo principal el generar un espacio artístico que permitiera reflexionar sobre el fenómeno de la historia social de la frontera entre México y Estados Unidos. "David Ávalos, *Louis Hock* y Elizabeth Sisco, miembros del "Taller de Arte Fronterizo / *Border Art Workshop*" trabajan en la integración de culturas, en crear modelos y posibilidades para aquellos que no pertenecen a las clases dominantes de la ciudad liberal estadounidense, apoyadas por la imágenes estereotipadas del consumismo y la publicidad política"; en su trabajo "*Welcome to America´s Finest Tourist Plantation"* (1988) realizado en San Diego.[15]

"La dinámica de producción desde mediados de los años noventa en Tijuana se ha transformado de la generación de artistas chicanos y mexicanos que integraron el "Taller de Arte Fronterizo" –y que utilizaron el arte como un lugar de activismo político e interpretaron la frontera como un espacio político, el arte contemporáneo realizado desde la frontera - se pensó lo que es la frontera como espacio político, social y cultural desde los fenómenos globales y locales"[16]

Para los artistas de la región Tijuana–San Diego existe una relación indisoluble representada en su trabajo entre la expresión artística y el desarrollo de la vida cotidiana, a través de la experiencia de la vida misma y diaria el artista realiza sus propuestas artísticas; "la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social".[17] Los artistas de Tijuana han comprendido muy bien que la vida cotidiana de un grupo social permite comprenderla ampliamente, porque es en la actividad diaria y cotidiana donde está la esencia de las cosas y las personas. La comunidad artística de la región ha encontrado en el arte una forma de manifestar su cultura y expresión social, ello ha contribuido a formar una identidad y creación de signos, símbolos, sonidos y lenguaje local. "En el movimiento artístico de Tijuana hay manifestaciones que se relacionan con el amor a la propia ciudad y a la región. Uno de los lemas favoritos de los artistas es *"Tijuana makes me happy"*, escrito por Rafael Saavedra, escritor tijuanense y estrofa de una canción del colectivo *Nortec"*.[18]

Para la comunidad artística de Tijuana el arte tiene mayor importancia ya que permite la discusión de los temas sociales, políticos y económicos, Tijuana ha desarrollado a través del arte una forma de expresión y entendimiento de su cultura. El arte en Tijuana es el medio por el que los artistas trabajan como activistas en los temas no solo propios de la frontera, sino en los económicos, po-

[15] Fernández, *op. cit.*, p. 152
[16] Fernández, *op. cit.*, p. 153
[17] Suárez, Paola. (2009) "Arte y cultura en la frontera. Consideraciones teóricas sobre procesos culturales recientes en Tijuana". En *Anuario de Historia.* Volumen 1, 2007 *(pp*. 29-43). Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras, México 2009. *p.33*
[18] *Agnes, Heller.* (1970). Sociología de la vida cotidiana. Barcelona. Península. *p.*37

líticos, y sociales que afectan a los grupos sociales en ambos lados de la frontera.

Entrevista a Gerardo Yépiz artista del norte del país.[19]

El trabajo de Gerardo Yépiz se define a partir de la fusión de elementos y personajes de la cultura popular con diversos procesos artísticos. Usando lo mismo la calcomanía, el esténcil o el póster, la propuesta de Yépiz se caracteriza por un mensaje contundente y lúdico, ambiguo y desenfadado; todos los medios de la plástica como un recurso al servicio de una contracampaña dirigida a una sociedad muchas veces adormecida.

¿Cómo entiendes la gráfica urbana en la construcción de una identidad?
Refleja un estado del ser y del pensar, cuando se es honesto, la mayor parte del arte urbano es una copia transmutada de las ideas de otros. Buenos ejemplos serían *Swoon, Banksy, Os Gemeos*, artistas que tienen un estilo muy particular, en ellos se refleja estrictamente ese carácter.

¿Te asumes portavoz de cierto sector? ¿O es una perspectiva individual del mundo?
No me atrevería a decirlo, es posible que haya empezado estos rollos en México y que haya un reconocimiento relativo, pero eso es decisión de la audiencia.

¿A qué impacto puede aspirar la gráfica urbana en un entorno cada vez dominado por los medios audiovisuales como el Internet, la televisión o la cultura de los videojuegos?
Los temas del arte callejero son observaciones de la vida cotidiana. La cultura popular es celebrada, criticada y tomada fuera de contexto, después regresa cínicamente como marketing para atraer nuevos grupos de consumidores.

Imagen 5.
"Atracción Quelengue" - Gerardo Yépiz)

¿Cómo se conduce el artista en un entorno cada vez más caótico?
No puedo responder por otros, personalmente me he vuelto menos materialista, más conectado espiritualmente. Ofrecer el arte al beneficio de otros.

¿Cómo articula su discurso en un medio cada vez más plagado de referencias y de intertextualidad? ¿Está esto a favor o en contra del artista?
A favor, las referencias son guías para concretar ideas, sentimientos.

En los últimos años tus preocupaciones va en el de volver "habitables" las metrópolis... el ciclismo, el veganismo, la vuelta a...

[19] Suárez, *op. Cit.*,*p.*41
[20] Yépiz G. (2010) Entrevista con Gerardo Yépiz artista y activista de Tijuana. Junio del 2010.

¿De qué manera la gráfica puede aportar en esta búsqueda de desarrollo espiritual?
Mucho se habla de la estética y de la fuerza de las ideologías en la plástica o en el diseño como retomar alguna causa mexicana o a algún trillado caudillo latinoamericano. Para mí, los problemas son actuales y requieren de soluciones inmediatas. Mi lucha como artista no sólo radica en pintar los problemas, sino comprometerme y vivir todo eso. Nunca he tenido carro, y mi dieta ocupa un lugar muy alto en mi lista de prioridades. Escapar del dogma, liberarse de los espejismos, de las ataduras (vicios) y aprender a escuchar, todas las respuestas que necesitamos las llevamos dentro.

¿De qué recursos visuales y culturales tendrá que valerse el artista para combatir a esta avalancha de consumismo, deshumanización, cinismo en un entorno cada vez más dominado por los medios audiovisuales como la televisión y la Internet?
Criticar al gobierno, o bien servirse cínicamente de él para apoyar y dar voz a otros. Ejemplo trabajar con museos e instituciones para la promoción del *graffiti.*

Tengo voz en ambos lados, en producción y consumo. En producción, trato de trabajar éticamente, escoger bien productos, servicios* o causas humanitarias. Inicialmente empecé apoyando proyectos de música independiente (*indie, punk,* electrónica etc.), los deportes de acción, empecé con lo del *skate board,* y finalmente en lo del ciclismo urbano apoyando eventos y compañías en la promoción de la cultura de las bicicletas en la ciudad. Como consumidor, trato de ser partícipe de todo eso. La vida me ha enseñado a vivir con el mínimo de cosas. En los últimos años me he cambiado de casa ocho veces en San Diego, CA, una de ésas a Nueva York, y de regreso a San Diego. Es costoso almacenar, transportar todo eso, ser coleccionista de cualquier objeto es un estorbo. Lo curioso es que se vive de la misma manera, se cargan internamente cosas que no necesitamos, sentimientos negativos por ejemplo. Viajero de la luz, viajando ligero.

De los medios, el Internet para mí es indispensable, ya que ha reemplazado el *cassette*, el disco compacto, el correo, el teléfono, el video, el cine y hasta la televisión. La disponibilidad de acceso al Internet de alta velocidad ha facilitado la comunicación en tiempo real. De la televisión me he despegado completamente, no estoy al tanto de lo que sucede, hace muchos años que no me siento a ver y no tengo interés en tener una. A menos de que esté en un hotel de viaje, literalmente esperando a que pasen por mí. Hace un par de años una ex–novia me presentó el concepto de *"Media Diet"*, que es básicamente dejar de depender de estos medios, apagar el teléfono, retirarse de la computadora y hacer cosas que no impliquen tecnología. Yo lo aplico cuando me voy a dibujar y salgo a pasear en la bicicleta.

Como consumidor, trato de NO ser partícipe de todo eso.

Tu trabajo ha estado ligado desde siempre a la música -los trabajos para Nortec y otras bandas... ¿qué representa la música para tí como creador? ¿Cómo integras este bagaje a tu propuesta creativa?
Es una manera de justificar mi falta de talento musical. Mi experiencia se limitó a cantar con "Ford Proco" a principios de los 90. Desde ahí, me dediqué solamente a la promoción de la música. La música es combustible, no puedo trabajar sin tener esa estimulación.

Muchos grupos o proyectos están enfocados a su música, pero no tienen respaldo visual, entonces yo me encargo de que su música se vea, y tenga presencia, impacto y capte la atención.

La música es un referente indiscutible en tu obra, del otro lado del espectro, es emblemática tu reinterpretación de la figura de Raúl Velasco como el símbolo de un

* Entiéndase que también escogeré clientes con el potencial de pago que necesito para vivir. Mi carrera de artista es mi única fuente de ingresos.

sistema de idiotización y control, ¿quién o quiénes encarnarían esa estafeta en la actualidad? ¿Personajes que simbolicen el espíritu de un sistema enajenante y contra la imaginación?

No tengo idea. He estado fuera de México por 13 años y he perdido la pista de muchas cosas, con el Internet México ha dejado de estar tan aislado, ahora los *fans* de la música pueden escuchar y ver cosas nuevas, aun así los medios predominan es aberrante. Pienso que poner a Raúl Velasco en esos entonces sentó las bases de esos comentarios y exponerlos tal y cual, con la sinceridad de un chamaco de secundaria, todo México lo conocía como el taradito de los domingos. No es nada nuevo, ¿Mi aportación? presentarlo vía *graffiti.*

¿Cómo te definirías? ¿Un activista visual? ¿Un diseñador con preocupaciones sociales? ¿Un artista urbano?

Me veo como un puente donde se mueven y conectan otras gentes, como un chamán de pueblo del que no se sabe mucho, mi medicina son las imágenes y a través de ellas se resuelven problemas, se imparte justicia, logra despertar a otros (inspiración). Un cabrón valemadrista.

Conclusión

El artista activista participa de las esferas del arte y del diseño tradicional –trabajo *"free lance"*, cercanía con galerías, diseño comercial- buscando en la medida de lo posible adaptar sus proyectos a una cierta coherencia con su discurso y sus preocupaciones.

Los artistas activistas de hoy no son ya los voceros radicales de los movimientos políticos de los sesenta o setenta, insuflados de la doctrina socialista o del pacifismo *hippie*.

Los artistas activistas de hoy son entidades multiculturales que lo mismo proponen el cuidado del medio ambiente o utilizan la tecnología para dar un mayor alcance a sus expresiones. Esta naturaleza anfibia, maleable, los hace más ubicuos y polifacéticos: baste revirar a *Banksy* y su proscrita propuesta lista para verse por igual en los más olvidados muros londinenses que en las galerías más cotizadas del mundo. Los activistas visuales de hoy igual trabajan lo mismo para pequeños colectivos que para exitosas bandas de *rock,* para personalísimos proyectos o multinacionales marcas de zapatos deportivos.

Esta dualidad no domestica su trasgresión, sino que le da una salida más expansiva a su voz. Los artistas activistas son más conscientes de su entorno, rebasando los medios tradicionales como el panfleto, *el sticker o el graffiti,* valiéndose de todas las herramientas posibles (la multimedia, la Internet, los medios masivos) para con sus armas habituales –la imagen y la reflexión cuestionar en voz muy alta al mundo.

Bibliografía

• Abbagnano (Nicola.1993), *Diccionario de filosofía*. Editorial. F.C.E., México. *1206pp.*
• *Dear M. Leclerc G*. (2003) *Postborder City, Cultural Spaces of Bajalta California.* Editorial: Routlege. University of Southern California, e.u.a. 297pp.
• García, Claudia. (2003), "*Activismo indígena en Latinoamérica: Nuevos estudios, nuevos enfoques sobre los movimientos sociales étnicos". Anuario de estudios américanos.* Universidad de Uppsala Tomo lx, 2, 2003 pp. 691-702
• Gutiérrez, David. (2006), *La práctica artística de interés público antagonista y su relación con la acción política.* Ponencia presentada en el curso de verano: "Fomentando las libertades Laicas", realizada en el Colegio de México del 12 al 23 de Junio de 2006, México, DF. 18 pp.
• Felshin, Nina. (1994) *But is it Art? The spirit of art as activism.* Editorial. Bay Press. Seatle. 416 pp.
• Fernández, Blanca. (2005) *Nuevos lugares de intención: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995.* Tesis doctoral publicada.Universitat de Barcelona, Centro de Recerca Polis. 309 pp.
• Heller, Agnes. (1994) Sociología de la vida cotidiana. Editorial. Barcelona. (Traducción de J.F. Ivars y Eric Pérez Nadal) 4a ed. *687* pp.
• Suárez, A. Paola. (2009) "Arte y cultura en la frontera. Consideraciones sobre procesos culturales recientes en Tijuana." En *Anuario de Historia.* Volumen 1, 2007 (pp. 29-43). Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras, México 2009.
• Tréguer, Annick. (2006), *Introducción al arte chicano en California.* Proyecto Caridad Programa California Ethnic and Multicultural Archives (cema) Universidad de California en Santa Bárbara. Entrevista a Judit Chávez Ramos. estudiante 510 Harvard 75149, Mezquite Texas y Osorio Chávez Ignacio, Calvario Tasquillo Hidalgo, México. *5* pp.