

Cita con...

Beehive Collective y Projecte Úter

Dos ejemplos de gráfica política
frente a la hegemonía cultural

.....
Elías Taño
.....

Asumir los estándares culturales, estéticos o del lenguaje que vienen impulsados desde el poder establecido homogeneiza el discurso y delimita la expresión popular a un mero acontecer folclórico, en toda la amplitud despectiva del término. En esta actitud pasiva perdemos la noción de la lucha política, de la acción cultural y de la influencia de las ideas. No en vano, para Engels ya constituía el campo de las ideas un tercer frente de lucha, junto con el económico y el político.

Es en este punto en el que se nos hace imprescindible pensar en la capacidad transformadora del grafista, tomando conciencia sobre su papel en la transformación social. Pero, obviamente, no como una pieza única o aislada sino como parte de un movimiento descentralizado, proveniente de la sabiduría popular, en contacto con el aspecto terrenal de la diversidad sobre la que se construye la hegemonía (cuestiones políticas, morales, culturales, intelectuales, ideológicas y sexuales).

Estas dos fuerzas que comportan un contrapeso al poder hegemónico, pueden converger

y dar lugar a nuevas iniciativas que encuentren una forma de articularse políticamente; dando lugar a proyectos políticos bien diferentes al presente. Tomando en cuenta que la hegemonía no es un valor estático que se ha instalado para siempre, y que su fragilidad o su pervivencia vienen dadas por la capacidad de un amplio espectro de la sociedad para desequilibrar y cambiar los valores dentro de ella.

En el mundo gráfico que nos ocupa, podríamos enumerar una serie de proyectos muy interesantes, en los que varios colectivos y grafistas ponen de manifiesto nuevas formas de visibilizar problemas que no son tan nuevos. Es el caso, por ejemplo, de Beehive Collective, ubicado en Machias, estado de Maine (Estados Unidos). Una organización artística sin ánimo de lucro, conducida al 100% por voluntarios, que usa el arte gráfico como herramienta educativa a la hora de comunicar historias de resistencia ante la globalización corporativa. Para ello desarrollan enormes ilustraciones durante varios años y que son concebidas por un nutrido grupo

de participantes, no solo dibujantes. En cada proyecto, un grupo heterogéneo de sociólogos, antropólogos, activistas, etc. visitan el lugar sobre el que tratará su siguiente póster.

Una vez en el terreno (América Central, Colombia o alguna región de EE.UU.) se dedican a recoger historias que narren un cierto tipo de agresión proveniente de corporaciones, estados u otros estamentos del sistema, pero con una sola condición: han de ser historias reales, generadas en el propio lugar, y solo las canalizan a través de transmisión oral proveniente de sus habitantes. No asimilan reportes de prensa o ningún medio, sólo este encuentro humano hace posible la recolección de las historias. Este proceso puede durar entre dos y cuatro años de investigación. Un proceso lento, pero riguroso, en el cuál a través de la propia convivencia y de entrevistas continuas, consiguen generar una suerte de compendio en primera persona de la problemática dada por tal o cuál agresión. A la hora de traducir a obra gráfica este entramado tan genuino de experiencias e historias populares (pues es la

propia gente la narradora en primera persona), han de llevar a cabo todo un proceso de sistematización, estudio, análisis y dotar al dibujo final no solo de una narrativa global, sino hacerlo para que la gráfica detalle todos los aspectos presentes en la investigación. A la hora de plasmarlo, los dibujantes componen un gigantesco lienzo (algunos de hasta seis metros!) que ocupan con toda una serie de personajes zoomórficos, que se convierten en los protagonistas. La representación de animales no conforma así ningún tipo de discriminación por parte del lector, en base a raza, sexo, religión, etc. pero además, contiene la sabiduría popular de las fábulas, la cuál la hace apropiada para todo tipo de edades y es un elemento clave de la narración popular. Tras varios meses de meticuloso dibujo y entintado, el proyecto comienza a tomar forma.

Como se ha dicho antes, consiste en un herramienta educativa y de organización, y su finalidad está en ser presentada alrededor del mundo en el mayor número posible de foros (universidades, centros sociales, comunidades,

Tercera y última imagen correspondiente a la campaña *Mesoamérica Resiste*, Beehive Collective.

Beehive Collective

Projecte Úter

festivales...). Para ello, se reproducen los pósters a gran escala, y se acompaña su presentación con una explicación hecha de viva voz, por transmisión oral nuevamente, conectando a través del lenguaje y de la imagen con el público asistente. La experiencia no puede ser más completa: auto-aprendizaje, herramientas de empoderamiento, autogestión, nuevas formas de quebrar la hegemonía, y visibilizar todo tipo de luchas sociales en el seno del mundo globalizado. Todo ello recurriendo a la cultura de base, desde el inicio de la investigación, hasta en la propia forma de presentarlo; en todo caso partiendo de un modo de trabajo bien colaborativo y, muy importante, *anti-copyright*, eliminando así una serie de preguntas comodín (¿quién lo hizo?, ¿cuánto cuesta?), con capacidad por sí mismo de crear cultura libre internacionalista. Sin fronteras, y siempre con una visión crítica del mundo. Las abejas de esta colmena son un claro ejemplo de transgresión, y por emancipar y hacer partícipe a la sociedad de su capacidad como narradora de su propia historia. En su web se puede encontrar más información sobre los procesos, los proyectos y las giras alrededor del mundo de este colectivo.

Me parece importante resaltar, nuevamente, ese papel de los grafistas conectándose con su comunidad, y destaco aquí la capacidad de escucha. Ni bien importa los estudios o la experiencia que uno lleve tras de sí, pues la posibilidad de aprendizaje en tales circunstancias es tan enorme, que en este punto la recompensa es multidireccional en varios sentidos: para el pueblo porque ve traducida a la expresión artística sus inquietudes sociales, económicas, humanas... como en la dirección hacia los grafistas, que componen un trabajo deudor de esa sabiduría popular que está latente, y que hace falta muy poco para desvelar.

Otro proyecto que replica el espíritu de Beehive Collective es Projecte Úter. Desarrollado en Mallorca, cuenta con una metodología similar al anterior, contando entre sus

componentes a colaboradores de la colmena norteamericana. En este caso, el proyecto generado hasta el momento ha consistido en un póster que explora uno de los temas más controvertidos en la sociedad contemporánea: el aborto. A través del testimonio de mujeres de la isla, han ido recogiendo material sensible, anécdotas que aparecen en el dibujo o que simplemente ayudaron a enmarcar el contenido, para ahondar en la problemática del caso de estudio. El resultado es un póster cuya difusión se genera a través encuentros, festivales y otro tipo de espacios de encuentro, donde la narración nuevamente acompaña a la imagen y proporciona herramientas para el diálogo, la comprensión y la autoafirmación de una realidad femenina, que como decía, aún hoy es un tema controvertido y del que poco se habla.

Ya por último, quisiera esbozar alguna reflexión sobre lo que significa para mi la militancia en el terreno de lo gráfico. Yo sostengo que los trabajadores de la cultura, de la comunicación, del diseño... aquellos que trabajamos con las ideas tenemos en nuestro poder el conocimiento de las herramientas. Conocemos el poder de nuestras acciones, por pequeñas que sean. Hemos analizado el mundo (cada uno desde una perspectiva diversa), y sabemos cómo plantear un mensaje. Podemos comunicar de una forma directa. Sin necesidad de grandes medios ni grandes vallas publicitarias, hemos conseguido ciertas capacidades que nos pueden ayudar a desarrollar y fomentar un pensamiento crítico. Además, lo hacemos de forma inherente a la sociedad; necesitamos compartirlo con los demás para debatirlo, dialogar y generar nuevas ideas. Y aún así, asistimos a diario a la implacable puesta en escena de la imagen capitalista, brillando con luz propia en televisores, centros comerciales y calles, consiguiendo un papel hegemónico en nuestra cultura visual. ¿Cómo hacer frente a esta contradicción en la cual los intereses mercantilistas superan con creces al interés social?

Planteando preguntas

Esa debiera ser, en mi opinión, la función de la gráfica política: la de plantear cuestiones en torno a las relaciones de poder.

En nuestro caso, la comunicación y el diseño no plantean *per se* un mensaje político en el medio. No de una forma directa en la mayoría de los casos; pero sí que representan los valores hegemónicos del capitalismo, pues penetran en todos los ámbitos de la sociedad y nutren de un tipo de cultura y valores políticos y morales muy concretos. Esta propagación, casi anodina gráficamente, casi imperceptible, queda arraigada de forma consistente en lo que se conoce como normas sociales y de comportamiento, en los anhelos, las búsquedas o los intereses de la clase trabajadora. Es por ello que los grafistas debemos superar esa supuesta apolitización de nuestro trabajo, y pensarlo y vivirlo como lo que es: un conjunto de recursos, ideas y herramientas con capacidad de generar pensamiento crítico a través de la comunicación; con la posibilidad de definir nuevos lenguajes gráficos acordes a nuestra época.

El campo para la experimentación es enorme cuando nos hemos librado de la pesada carga de la mercadotecnia en todos los aspectos de nuestra vida. No sostengo que tengamos que dejar nuestros trabajos, nuestros estudios de diseño o de publicidad. Con este artículo solo quiero ayudar a unir fuerzas para contrarrestar la hegemonía cultural a la que estamos sometidos; cada uno con las herramientas de las que disponga: cartelismo, murales, vandalismo gráfico, imágenes digitales, intervenciones... usando un lenguaje de proximidad, escuchando nuestro entorno y participando de ese movimiento vital que proviene de la cultura popular.

Más información:

<http://www.beehivecollective.org>

<http://www.projecteuter.wordpress.com>

