

Fecha de recepción: marzo 2023
Fecha de aceptación: abril 2023
Versión final: mayo 2023

Pluriverso, diseños y activismos: estudios de caso en Colombia y Argentina

Pamela Gionco^(*), Laura Judith Sandoval Sarmiento^(**) y Ludmila Stryce^(***)

Resumen: Este trabajo se funda en los conceptos desarrollados en la presentación realizada por Iriane Leme (Unesp) en el marco del Seminario Avanzado en Diseño, del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, titulada “Activismo Curatorial y las historias de las artes y el video”. Los fundamentos en torno a la reflexión acerca del Arte desde lo sensible parten de la idea de la ruptura con la linealidad y la lógica racionalista del movimiento moderno desde el concepto de Pluriverso. En el presente texto se estudian dos casos en los que el Diseño asume formas de activismo, que dan voces a comunidades y actores silenciados y abordan problemáticas de alimentación y medioambientales en Colombia y Argentina.

Palabras clave: pluriverso - diseños - activismos - soberanía alimentaria - medioambiente

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 176]

^(*) Licenciada y Profesora en Artes (Universidad de Buenos Aires). Diplomada en Humanidades Digitales (UCES). Diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual (UBA).

^(**) Diseñadora gráfica, con título de Magíster en Tipografía: disciplina y usos. Profesora asociada del departamento de Diseño, Universidad del Cauca. Doctoranda en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina. Investigadora junior en el sistema de investigaciones Colciencias y miembro de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica.

^(***) Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional del Nordeste (FAU-UNNE), Argentina. Especialista y Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Doctoranda del Doctorado en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina. Profesora regular (FAU-UNNE) y de la Universidad de la Cuenca del Plata. Investigadora acreditada (FAU-UNNE).

Introducción

Este trabajo se funda en los conceptos desarrollados en la presentación realizada por Iriane Leme (Unesp) en el marco del Seminario Avanzado en Diseño, del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, titulada “Activismo Curatorial y las historias de las artes y el video”, en la cual los fundamentos en torno a la reflexión acerca del Arte parten de la idea de la ruptura con la linealidad y la lógica racionalista del movimiento moderno desde el concepto de Pluriverso.

A partir de su trabajo de investigación-creación, en el presente texto se reflexiona sobre los conceptos abordados mediante el estudio de dos casos, en los que el Diseño cobró un protagonismo sustancial. A la vez, los casos se vinculan con formas particulares de activismo, que le dieron voces a comunidades y actores silenciados. Sendos casos a estudiar permiten además visibilizar problemáticas de alimentación y medioambiente en Colombia y Argentina.

Modernidad y posmodernidad

El movimiento moderno, sobre todo el que forjó las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, responde a una lógica racional de ordenamiento del mundo, que se vio reflejada en el arte y el diseño. La obsesión de los modernos por la explicación científica y el orden promovió una concepción que luego fue ampliamente validada de polaridades espacio-temporales, con la mirada puesta en un futuro idealizado.

La posmodernidad, envuelta en nuevos tipos de revoluciones culturales y activismos, discutió fervientemente los ambiciosos y caprichosos preceptos de los modernos e introdujo rupturas, tanto en el arte como en el diseño, que repercuten hasta la actualidad. Un cambio de perspectiva heredada de la posmodernidad, es la observación de lo individual y lo auténtico en contraposición con lo estandarizado y serial, que configuran la vida misma en una línea de producción en serie.

Se podría decir que el activismo en el campo del diseño nace con la posmodernidad. El escenario fue fértil para el desarrollo de lenguajes, que a pesar de su referencia al pasado, se resignificaron en función de potenciar la expresividad y comunicabilidad de los artefactos. Según Drucker y McVarish (2020), los diseñadores activistas se ocuparon de concientizar a los grandes públicos sobre el sida, el feminismo y las tensiones políticas. El uso de la retórica visual de los carteles polacos a partir de la década de 1960, la imagen conceptual estadounidense, los poetas visuales europeos y el cartel de tercer mundo (Meggs, 2009), son solo algunos de los ejemplos de esta revolución cultural. En el ámbito del diseño de indumentaria solo basta con nombrar a Vivian Westwood y la invención del estilo punk en Inglaterra, que fue uno de los más difundidos movimientos contraculturales de finales del siglo XX. En estos referentes se pueden encontrar antecedentes de los activismos actuales.

Activismo curatorial

La institucionalización del Arte, especialmente entre los siglos XIX y XX, a la par del establecimiento de academias, museos y galerías, consolida el poder de una sociedad occidental, patriarcal y capitalista. Así, la idea misma de Arte que configuran estas instituciones se basa en discursos exclusivos y excluyentes, como un *continuum* de obras, sin fisuras ni conflictos, desde el Renacimiento hasta la Modernidad. A partir de las diversas colecciones materiales de los museos, el ejercicio de la curaduría (o comisariado) se desarrolla como una doble práctica de custodiar las obras y organizarlas para su exhibición. Las principales acciones curatoriales entonces apuntan a la “selección, estudio, salvaguarda y comunicación de las colecciones” (Sánchez Lesmes, 2014, p. 108). En pleno siglo XXI, en el marco de las revisiones posmodernas, los modos de pensar y concebir el Arte de la Modernidad se han visto necesariamente trastocados. La actividad curatorial contemporánea excede el espacio del museo y amplía su ejercicio a la organización y gestión de exposiciones temporales, itinerantes, alternativas, independientes.

La relación entre curaduría y activismo “podría parecer una suerte de oxímoron” (Albarrán Diego, 2019, p. 1), siendo la curaduría una práctica institucionalizante, mientras que el activismo apunta a subvertir las estructuras establecidas. El “activismo curatorial” que propone la Dra. Maura Reilly (2021), desde el Norte global, se desarrolla a partir de una ética curatorial particular. En su diagnóstico, basado en instituciones tales como la Tate Gallery (Londres) o el MoMA (Nueva York), la curadora reconoce que las colecciones artísticas de los museos son hegemónicas, establecidas a partir de obras creadas por hombres blancos heterosexuales. La exclusión evidente de mujeres, diversidades sexuales y raciales en el desarrollo de las colecciones puede salvarse mediante prácticas curatoriales conscientes y efectivas que apunten a señalar estos sesgos y visibilizar una producción artística distinta. Así, el activismo curatorial no trata de “comisariar el activismo”, “sino de hacer activismo desde el comisariado mediante la asunción de un compromiso ético” (Albarrán Diego, 2019, p. 2). Es posible desde esta perspectiva reconocer que los discursos museísticos han excluido sistemáticamente además otras realidades. Desde el Sur global, las prácticas artísticas se encuentran con el Diseño para habilitar nuevas formas de activismo vinculadas con identidades locales en tensión con la globalización, la mercantilización y el extractivismo.

Pluriverso

En este mismo sentido geopolítico, el antropólogo Arturo Escobar (2016) plantea que en la era del desarrollo, “[c]asi de la noche a la mañana una amplia gama de ricas y vibrantes tradiciones fue reducida a la nada: manifestaciones informes de un hecho presuntamente ineluctable, el ‘subdesarrollo’ ”(p. 29). Lo anterior como consecuencia de un modelo de

desarrollo excluyente que opera a gran escala y en corto tiempo al servicio de élites y poderes económicos, que ha devastado no sólo culturas sino también recursos naturales. En este escenario, el Diseño es llamado para acompañar procesos sociales ante “la urgencia de la innovación y la creación de nuevas formas de vida no explotadoras a partir de los sueños, deseos y luchas de tantos grupos y pueblos en todo el mundo.” (Escobar, 2016, p. 29) El autor propone entonces una “transición hacia formas plurales de hacer el mundo” (Escobar, 2016, p. 29) y es allí donde la noción de Pluriverso cobra sentido,

Un mundo en el que caben muchos mundos, como sostienen los zapatistas de Chiapas. Todos los mundos de la gente deberían coexistir con dignidad y en paz, sin sufrir menoscabo, explotación y miseria. Un mundo pluriversal supera el patriarcado, el racismo, las castas y otras formas de discriminación. En él, la gente reaprende qué significa ser una humilde parte de la naturaleza, y se supera las estrechas nociones antropocéntricas del progreso basado en el crecimiento económico. (Acosta A. et al, 2019. p.43)

A partir de los conceptos abordados, se presentan a continuación dos casos: el primero, como estrategia de formación profesional que articula la universidad con las comunidades campesinas del departamento del Cauca; y el segundo, como acción multidisciplinaria que muestra la potencialidad del diseño en la toma de conciencia frente a problemáticas sociales y ambientales de comunidades vulnerables en la provincia del Chaco argentino.

Didáctica y Activismo. Caso: De nuestro campo a nuestro plato, encuentro para la protección de nuestras semillas (Cauca, Colombia)

En la conferencia de Iriane du Aguiar Leme se presenta la idea de pensar el aula como un escenario propicio para desplazar la mirada y reflexionar desde otras posiciones para crear narrativas más pertinentes a nuestros contextos. Este caso despliega una experiencia significativa de enseñanza aprendizaje con impacto en comunidades campesinas en el departamento del Cauca, Colombia. El aula es el territorio mismo, un laboratorio experiencial y espacio propicio para la investigación, la creación, el activismo y sobre todo el encuentro entre diversidades para concretar objetivos comunes.

La Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV)¹ es una organización de base campesina en la que se promueve la conservación² de semillas tradicionales, nativas y criollas. Esta red tiene nodos en distintos departamentos de Colombia. Trabaja colaborativamente bajo los principios de agroecología, soberanía alimentaria, conservación de la tierra y el conocimiento tradicional, para generar acciones de resistencia y franca oposición a las políticas nacionales que no contemplan la protección de las semillas nativas, pero en cambio sí fomentan los cultivos transgénicos que representan una amenaza latente para las comunidades que buscan proteger “el ambiente, el territorio [y] la alimentación, [para] el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y de la región en general, sien-

do las semillas criollas y nativas el pilar de la autonomía alimentaria y de la producción campesina” (Osorio et al, 2018, p. 16).

Desde el 2013, el nodo Cauca de la RGSV y los programas de Agroecología, Ingeniería Forestal y Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca, iniciaron una experiencia dialógica para la creación de estrategias de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intercomunitario con impacto regional, para promover la conservación de las semillas nativas, patrimonio³ de las comunidades del territorio.



Foto 1. Identidad visual para el encuentro De nuestro campo a nuestro plato. Ilustración y diseño: Ángel Gabriel Andrade. Fuente: Archivo personal.

Esta articulación permitió diseñar cocreativamente sistemas de identidad y promoción⁴, ya que se requerían estrategias de comunicación visual para la comercialización de productos y servicios de las comunidades de guardianes de semillas regionales. Su puesta en circulación se realizó en un intercambio de semillas en el marco del encuentro *De nuestro campo a nuestro plato*⁵. La conceptualización y concreción del mensaje visual, en este caso, enfatiza el tránsito del alimento entre escenarios rurales y urbanos, a partir del activismo que agencian las comunidades lideradas por la RGSV; por su parte, la ilustración representa el legado de prosperidad, abundancia y riqueza biocultural del territorio a través de la conservación de la semilla tradicional, para las futuras generaciones (Foto 1).



Foto 2. Sistema visual de caracterización de especies nativas y criollas, realizado por Daniela Barreto Christopher, Daniela Caicedo Bacca y Valeria Fierro Cadena para la finca Los Quingos, Caldono, Cauca. Piezas gráficas en uso para una feria agropecuaria realizada en la vereda de Siberia, municipio de Caldono, Cauca, el 4 de noviembre de 2017. Fuente: Archivo personal.



Foto 3. Afiche con la identidad visual del evento De nuestro campo a nuestro plato, utilizado posteriormente en encuentros para recolección de semillas de maíz y pruebas de contaminación transgénica. Fuente: Grupo Tull, UniCauca

Diseño y Activismo. Caso: *No"Oxonec (Algodón de Frontera)*⁶ (Chaco, Argentina)

A raíz de las denuncias penales hechas en 2010 por comunidades Qom⁷ de Pampa del Infierno, provincia del Chaco, Argentina, contra las fumigaciones con agrotóxicos aéreas y terrestres, en cultivos aledaños a sus territorios (Juárez, 2021), surge la iniciativa de producir alimentos agroecológicos para el autosustento. Durante 2016, familias Qom de Pampa del Indio multiplicaron semillas criollas de algodón (Juarez, 2021). De esta manera nace *NO"OXONEC (Algodón de Frontera)*, con el apoyo de la Fundación de Salud Ramón Carrillo y el INTA⁸.

El proyecto, como un caleidoscopio, tiene múltiples miradas transformadoras posibles, en donde se inscriben el diseño, el activismo curatorial, la alimentación y la sustentabilidad, transversalmente. Por una parte, la lucha genuina de las comunidades por el estado del medio ambiente en el que viven y cultivan, el derecho a la soberanía alimentaria y la búsqueda de un sustento económico a través del cultivo del algodón con semillas libres de manipulaciones genéticas. Desde una perspectiva sistémica, la consolidación de la cadena de valor del algodón, perdida por la injerencia de las grandes corporaciones y latifundistas de la zona, y el fortalecimiento de los procesos productivos de industrialización autóctonos. Finalmente, la incorporación del último eslabón de la cadena, vinculado al diseño y la confección de indumentaria con recursos humanos y emprendimientos locales.

El activismo se plasma en varios aspectos del proyecto. Una de las principales cuestiones en donde se entretujan quienes participan del proceso, junto con diseñadores y artistas, es en el desarrollo de las dos colecciones cápsula que se desarrollaron haciendo uso de los tejidos agroecológicos para las prendas con la consigna "paren de fumigararnos" como estampa de protesta.



Foto 4. Campaña NO"OXONEC (Algodón de Frontera). Fotografía: Alejandro Cifuentes. Fuente: Diario Norte, 10 de Mayo de 2019. Fuente: <https://www.diarionorte.com/178843-se-realizara-surco-un-camino-hacia-la-raiz-en-el-cecual> Recuperado el 2/12/2022

La campaña publicitaria y la muestra de lanzamiento, fue curada por la diseñadora de indumentaria y productora cultural Carolina Cenzano. Consisten en la producción fotográfica llevada a cabo por el fotógrafo Alejandro Cifuentes, que involucró a los miembros de las comunidades agrícolas y otros actores de la cadena de valor como modelos de la campaña gráfica, algo muy poco usual en la comunicación de moda, que generalmente retrata arquetipos hegemónicos.

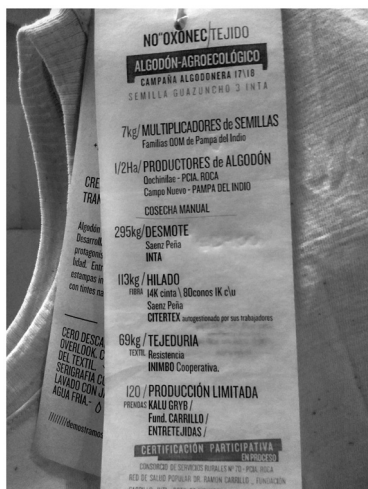


Foto 5. Etiqueta de indumentaria “Kalu Gryb” y “Entretejidas”: trazabilidad del algodón orgánico en la Provincia del Chaco, Argentina. Fuente: <https://punteecologico.wixsite.com/punteecologico/post/algod%C3%B3n-de-frontera>. Recuperado el 2/12/2022

Conclusiones

En el caso del diseño co-creativo para el evento *De nuestro campo a nuestro plato*, la experiencia de creación a partir del diálogo y la participación de actores clave en las problemáticas abordadas permiten un alto grado de apropiación social de las piezas gráficas generadas. Desde el activismo del diseño, se habilita la puesta en circulación de piezas gráficas que aportan en las dinámicas comunitarias cotidianas, con el objetivo de mitigar problemáticas sociales. En este caso, las mencionadas piezas se siguen utilizando en las ferias y espacios de comercialización e intercambio de semillas nativas (Fotos 2 y 3). Esto demuestra su pertinencia en los contextos para los que fueron diseñadas y transforma el carácter efímero de las piezas de promoción, identidad o información, hacia una categoría más simbólica que construye sentido en la comunidad de donde surge. Por otro lado, participar en estas dinámicas, le permite al diseñador en formación, particularmente comprender su rol en la mediación cultural, ganar experiencia para el trabajo interdisciplinario y en la comprensión de la complejidad de lo social, permitiendo así el desarrollo de competencias clave para su ejercicio profesional.

En el caso del *No”Oxonec (Algodón de Frontera)*, en cuanto al rol del arte, el diseño de imagen y sonido y la comunicación, cabe destacar el evento presentado el 11 de mayo de 2019 denominado “Surco, un camino hacia la raíz” en la Ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, para lanzar a la comunidad el proyecto NO”OXONEC. Con música del artista chaqueño Alejandro Ruiz y proyecciones del artista visual Néstor Braslavsky. La narrativa, tanto visual como musical, se fundamentó en el respeto a la naturaleza y la cosmovisión indígena del mundo. La muestra artística, de tipo interactiva y dinámica, rompió con los convencionalismos y puso en relieve el entramado complejo de la problemática de las comunidades indígenas y criollas del Chaco, reivindicando la identidad cultural, el derecho a la salud, a la alimentación, al autosustento vinculado al cultivo del algodón como producción tradicional de la zona, y el fortalecimiento de la cadena de valor autóctona. Ambos casos permiten visibilizar mediante el Diseño, que existen otras voces y otros actores en el ejercicio de la soberanía alimentaria y ambiental. Estos discursos no hegemónicos, alternativos a los poderes centrales de la sociedad patriarcal capitalista, surgen además desde el Sur global, con la participación de comunidades locales y colaboraciones creativas “pluriversales”. Con todo, la exposición de Ireane Leme permite reflexionar sobre otros casos en distintos territorios, pero con fines comunes: repensar los modos de construcción social de la realidad.

Notas

1. Para más información, consultar www.colombia-redsemillas.org
2. La conservación es un proceso que implica trabajo en varios frentes: producción, rescate, valoración y difusión de las semillas nativas y criollas.
3. “Las semillas nativas y criollas son propiedad de los pueblos, deben estar en manos de los agricultores, sembradas y propagadas en los territorios, disfrutadas en las mesas y, conservadas como patrimonio de la humanidad.” (Chacón y García, 2017:8)
4. Los sistemas de comunicación fueron diseñados por estudiantes del programa de Diseño Gráfico, en cocreación con guardianes de semillas nativas y criollas de la región, durante el primer semestre del 2016; sus primeros prototipos fueron presentados en el intercambio de semillas realizado el 28 de mayo de 2016 en el municipio de Caldon, Cauca (Colombia).
5. De nuestro campo a nuestro plato, encuentro para la protección de nuestras semillas fue el marco general para el intercambio de semillas mencionado en la anterior nota al pie.
6. No”Oxonec es una palabra Qom que significa entretejidos, entrelazados, graficando la concepción que promueve la iniciativa que busca seguir sumando actores y sobre todo familias productoras (Juarez, 2021).
7. Comunidad indígena que habita la región del Chaco central, es decir, norte de Argentina y Bolivia.
8. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. <https://www.argentina.gob.ar/inta>

Referencias

- Acosta A., Demaria F., Escobar A., Kothari, A., y Salleh A. (coords.). (2019). *Pluriverso, un diccionario del posdesarrollo*. España: Icaria
- Albarrán D. (2019). Comisariar el activismo: Arte, política y exposiciones (dentro, alrededor y más allá de las instituciones), *Critique d'art*, (51). <http://journals.openedition.org/critiquedart/36591>
- Chacón, X. y García M. (2017) *Redes de custodios y guardianes de semillas y casas comunitarias de semillas nativas y criollas - Guía metodológica*. Bogotá: Edición SWISSAID y Corporación Biocomercio Sostenible. <https://semillas.org.co/es/publicaciones/gu-4>
- Drucker, J. y MacVarish, E. (2020). *Una historia del diseño gráfico. De la prehistoria hasta el Siglo XXI*. Buenos Aires: Ampersand
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño, la realización de lo comunal*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Juarez, P. (2021). No' Oxonec el algodón agroecológico Qom. Cuaderno de casos del Gran Chaco Americano. Colección de Experiencias Daki Seminario Vivo. <https://semiarido-vivo.org/iniciativas/nooxonec-algodon-agroecologico/>
- Meggs, P. y Purvis, A. (2009) *Historia del Diseño Gráfico*. Barcelona: RM.
- Osorio, C., Sandoval, L. y Villalba, J. (2018). *De nuestro campo a nuestro plato, Encuentro por la protección de nuestras semillas Sistematización de la experiencia*. Universidad del Cauca y Red de Guardianes de Semillas de Vida. DOI:10.13140/RG.2.2.34338.58561/1 https://www.researchgate.net/publication/335055448_De_nuestro_campo_a_nuestro_plato_Encuentro_por_la_proteccion_de_nuestras_semillas_Sistematizacion_de_la_experiencia
- Reilly, M., Avelar, A., y Imparato, M. (trad.) (2021). O que é ativismo curatorial?. *ARS* (São Paulo), 19(42), 1120-1166. <https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2021.183763>
- Sánchez Lesmes, A. M. (2014). El término curaduría y la acción curatorial (en arte), un breve repaso. *Revista CPC*, (18), 106-116. <https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v0i18p106-116>

Abstract: This paper is based on the concepts developed in the presentation made by Iriane Leme (Unesp) at the Advanced Seminar on Design of the Doctorate in Design of the University of Palermo, entitled “Curatorial Activism and the histories of the arts and video”. The basis around the thoughts on Art from the sensitive start from the idea of breaking with linearity and the rationalist logic of the modern movement from the concept of Pluriverse. In this text, two cases are studied in which Design assumes forms of activism, which give voice to silenced communities and actors and address food and environmental problems in Colombia and Argentina.

Keywords: pluriverse - designs - activism - food sovereignty - environment.

Resumo: Este trabalho é baseado nos conceitos desenvolvidos na apresentação feita por Iriane Leme (Unesp) no âmbito do Seminário Avançado em Design, do Doutorado em Design da Universidade de Palermo, intitulado “Ativismo curatorial e as histórias das artes e vídeo”. Os fundamentos em torno da reflexão sobre da arte a partir do sensível partem da ideia de romper com a linearidade e a lógica racionalista do movimento moderno a partir do conceito de Pluriverso. Neste texto, são estudados dois casos em que o Design assume formas do ativismo, que dão voz às comunidades e atores silenciados e abordam problemas alimentares e ambientais na Colômbia e na Argentina.

Palavras-chave: pluriverso - designs - ativismo - soberania alimentar - meio ambiente.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
