

ARTE URBANO Y MUJERES

UNA APROXIMACIÓN
AL ARTE CONTEMPORÁNEO:
QUE TIENE COMO PROTAGONISTAS
A MUJERES CREADORAS EN ASUNCIÓN

// GABRIELA SCHVARTZMAN
// YAÍZA GAONA
// RAFAEL BRÍTEZ

FONDO MUNICIPAL
de Investigación
de las ARTES y la CULTURA
cultura y turismo · municipalidad de asunción

ARTE URBANO Y MUJERES

UNA APROXIMACIÓN
AL ARTE CONTEMPORÁNEO:
**QUE TIENE COMO PROTAGONISTAS
A MUJERES CREADORAS EN ASUNCIÓN**

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

// GABRIELA SCHVARTZMAN
// YAÍZA GAONA
// RAFAEL BRÍTEZ

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

ARTE URBANO Y MUJERES. UNA APROXIMACIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO QUE TIENE COMO PROTAGONISTAS A MUJERES CREADORAS EN ASUNCIÓN

Fondo Municipal de Investigación de las Artes y la Cultura 2018

Ing. Oscar Rodríguez

Intendente Municipal, Municipalidad de Asunción

Lic. Angie Duarte

Directora General, Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Gabriela Schwartzman

Yaíza Gaona

Rafael Brítez

DISEÑO GRÁFICO:

Eduardo Barreto

FOTOGRAFÍAS:

Milena Coral (Festival Sororas, La Chispa)

Yaíza Gaona, Gabriela Schwartzman (Artivismo feminista)

Fotografías de murales gentileza de las artistas: Yuki Yshizuka, Konan, Antotxk, Deim, Priz, Praz, Pruz, Verónica Sforza.

Foto de tapa: Mural realizado colectivamente en el evento Skinny Fest. Vol. 2 - 2017. Dusk (letras), @dabliu.one (dibujo).

DESARROLLO Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA WEB

Guillermo Martínez, Equipo Forja de WebLab

www.kuñagraffiti.org

Asunción, 2021.

SUMARIO

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	11
MARCO METODOLÓGICO	15
CAPÍTULO I	
Marco conceptual y antecedentes históricos.	19
Las mujeres y el arte callejero en América Latina.	21
Artivismo feminista.	23
El arte callejero en Paraguay.	26
CAPÍTULO II	
¿Qué dicen las murallas pintadas por mujeres?	33
Identidades.	33
Temas que mueven a las artistas.	38
Tensiones familiares.	43
Conflictos con las parejas.	44
Relacionamiento entre pares.	45
Dificultades, discriminaciones, exclusiones, desigualdades.	48

El impacto de la maternidad en las trayectorias de las artistas.	52
La relación con el estado, las políticas públicas y el sector privado.	54
CAPÍTULO III	
Estudio de Casos.	61
Héroes de la Dependencia. El humor como recurso crítico y como lugar de resistencia.	61
Graffiteras y Cultura del Hip Hop.	76
Vero Sforza. El arte como un puente entre personas y mundos.	84
Priz Praz Pruz. Guerrera urbana.	89
Sororas. La cuadra cultural pintada por mujeres.	95
Artivismo Feminista.	101
CONCLUSIONES	111
BIBLIOGRAFÍA	115
ANEXOS	117

Foto gentileza
DEIM.

Desobediencia
por tu culpa voy a ser feliz.

Mujeres Creando

Foto gentileza DEIM.

PRESENTACIÓN

- 9 -

El presente estudio es un acercamiento a expresiones artísticas, en el marco del arte urbano, desarrolladas por mujeres en la ciudad de Asunción en los últimos diez años. La calle, la noche, los espacios públicos, el riesgo y la osadía de cambiar lienzos por murallas como soporte para el desarrollo creativo son elementos atribuidos históricamente a los hombres.

A través de un recorrido por las técnicas, los estilos, los modos de expresión, las formas del proceso creativo y los pensamientos críticos de las artistas y las activistas se visibilizan las trayectorias de apropiación del espacio público y político por parte de las mujeres en un mundo marcadamente masculino.

¿Qué roles juegan las mujeres en el arte urbano desde una perspectiva de género?, ¿Cuáles son las principales demandas e intereses que plasman en sus obras?, ¿Con qué obstáculos y limitantes socioculturales se encuentran para lograr su pleno desarrollo y su reconocimiento como gestoras clave de la cultura y el arte? Estas son algunas de las preguntas que motivaron la investigación, a la realización de entrevistas a las artistas y al relevamiento fotográfico de sus principales obras.

La investigación analiza cómo se imbrican los diferentes estilos y temáticas con los esfuerzos realizados por las mujeres en un doble proceso: romper con los cánones masculinos de participación en el mundo del arte urbano y al mismo tiempo, construir sus propias formas de participación en el espacio público como territorio de conquista del derecho a la ciudad.

Se hace referencia a artistas con una mirada crítica y cuestionadora, que desarrollan temáticas tan variadas como la política, la historia, la violencia de género, la interculturalidad y los diversos feminismos por medio de herramientas como el graffiti, el stencil, los posters, los afiches, entre otras.

Si bien el estudio no pretende ser un compendio exhaustivo de todas las expresiones de arte urbano desarrolladas por mujeres, permite una aproximación al tema visibilizando el gran aporte de las mujeres en la recreación y transformación cultural. También habilita nuevas líneas de investigación para profundizar otros factores como el impacto de estas obras en el público en general, las brechas de género en la financiación pública o privada para el desarrollo del arte urbano o la vinculación del arte urbano y el activismo en el avance de los derechos de las mujeres.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres estuvieron desde un principio en la producción de diferentes expresiones artísticas, sin embargo, aparecen muy poco en los libros de la historia occidental del arte. Hace medio siglo Linda Nochlin se preguntaba ¿por qué no hubo grandes mujeres artistas?¹, evidenciando el vacío en el discurso histórico construido desde una mirada androcéntrica.

Las historiadoras de género y las feministas empezaron desde entonces a desarrollar una corriente crítica en la cual se desnaturaliza lo femenino en el arte vinculado al uso de colores suaves; la elección de temas que reflejan intimidad o una supuesta sensibilidad femenina; el lugar que ocupan las mujeres como creadoras y como espectadoras; los estereotipos femeninos de clase y raza. Cuestionan también la construcción sexista del artista moderno como sujeto masculino que tiene libertad para el uso del espacio público mientras que las mujeres ocupan otros lugares, posiciones de poder subalternas y soslayadas. (Pollock, 2013)

Las mujeres no fueron omitidas de la historia del arte por olvido sino como el resultado del sexismo estructural en las academias que de esta manera perpetúan la jerarquización de género. Incluir a las mujeres, desde esta visión, no es solo nombrarlas o catalogarlas sino cuestionar la política sub-

¹ Linda Nochlin
“Why have there
been no great
women artists?,
Art News,
enero 1971.

yacente a las disciplinas, tanto históricas como artísticas. (Pollock, 2013)

En este marco, la creación, la producción y el conocimiento han sido estructurados desde patrones masculinos, subordinando el rol de las mujeres en el arte. Cuando se dirige la mirada al arte urbano, este patrón se repite.

La presente investigación busca ser un aporte al análisis feminista del arte urbano en Asunción, haciendo una descripción de las principales expresiones que tienen como protagonistas a mujeres, así como evidenciando los limitantes sociales, políticos y culturales que encuentran estas artistas para desarrollar sus propuestas culturales.

El documento se estructura en tres capítulos donde se analizan los temas desde metodologías y enfoques específicos. En el primer capítulo se desarrolla un marco conceptual en el cual se define al arte urbano, el Street art y sus diversas técnicas desde un abordaje histórico. Se hace un recuento de la participación de las mujeres en el arte callejero y el activismo en América Latina y en Paraguay.

En el segundo capítulo se ofrece un análisis desde las voces de las mismas artistas y sus obras, con énfasis en la faceta reivindicativa, teniendo en cuenta la escasa producción científica vinculada a las expresiones artísticas generadas por mujeres y su impacto en el entramado social. Las artistas opinan sobre sus formas de hacer arte, las relaciones con sus familias y pares, sus expectativas hacia las políticas públicas y las principales limitaciones con las que se han encontrado a la hora de hacer arte en espacios tradicionalmente dominados por hombres.

Finalmente, en el tercer capítulo, se presentan 6 estudios de casos en los cuales se profundiza sobre las obras y las autoras, sus trayectorias individuales y/o colectivas, los principales temas abordados y un relevamiento fotográfico de los murales y graffittis que completan el relato de las artistas.

La investigación cuenta con una plataforma web *www.kuñagraffiti.org* que permite dar mayor difusión a los resultados sobre todo en el público joven que es el más interesado en el arte urbano como fenómeno cultural. En dicha plataforma se puede encontrar, además del documento de investigación, información sobre las obras, las artistas y un mapeo interactivo que permite vincular las imágenes de las obras con los lugares donde fueron realizadas, por más que las mismas ya no existan físicamente en dichos lugares. El formato web permite que la investigación sea dinámica, generando la posibilidad de actualizar de forma periódica la información, incorporando nuevos murales u obras al mapeo.

Desde la construcción de conocimientos generada en el proceso de investigación, se aspira a aportar al campo de análisis de las relaciones de género y la distribución del poder en el ámbito artístico, visibilizando el rol de las mujeres, sus pensamientos, sus posiciones políticas, sus proyectos y sus limitaciones, buscando que estas reflexiones contribuyan a la transformación de la sociedad y de la ciudad, sobre bases de igualdad y justicia social.

Foto gentileza
de Antotxk

MARCO METODOLÓGICO

- 15 -

La investigación se enmarca en un modelo cualitativo que busca visibilizar y describir las características intrínsecas de la producción artística de las mujeres, en el campo del arte urbano. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas exploratorias y a profundidad, observación directa, análisis documental y análisis de materiales fotográficos y audiovisuales.

Para el relevamiento de información se elaboró una matriz de análisis estructurada en tres dimensiones: Socio Cultural; Política y Estética, con sus respectivas variables e indicadores (Anexo 1). En base a dicha matriz se diseñó un cuestionario semiestructurado (Anexo 2) para la realización de entrevistas a expertos y a las artistas.

El proceso metodológico constó de cuatro momentos. En primer lugar se realizó un relevamiento bibliográfico, a modo de estado del arte, para identificar investigaciones similares en América Latina y en Paraguay. Sobre esta base se diseñó la matriz de análisis y los cuestionarios.

Posteriormente, se realizaron entrevistas a 2 referentes culturales con amplia trayectoria para contar con un marco de referencia contextual, ajustar las preguntas del cuestionario e identificar a las mujeres artistas a ser entrevistadas.

Las entrevistas en profundidad se realizaron a 8 mujeres que han tenido participación en la creación y realización de murales y graffitis en la ciudad de Asunción: Yuki Yshizuka; Konan; Antotxk; Deim; Domi; Priz Praz Pruz; Vero Sforza y Ana Brisa Caballero, quienes autorizaron la publicación de fotos de sus obras y de sus opiniones bajo sus pseudónimos o nombres artísticos. Por otra parte, se realizó un registro fotográfico de las principales creaciones de cada artista (murales, graffitis, stencils, etc.) que forman parte del contenido del estudio.

El tercer momento metodológico fue la sistematización de la información relevada, la construcción del marco conceptual y el desarrollo de los estudios de casos, tomando como estructura a las tres dimensiones de estudio mencionadas anteriormente.

La última etapa de la investigación consistió en la elaboración de una plataforma web www.kuñagraffiti.org para facilitar la difusión de los resultados y visibilizar a las obras y a las artistas por medio de un mapeo interactivo y módulos de información relacionados a los temas del estudio.

CUADRO 1. MARCO METODOLÓGICO.

Marco Teórico	<p>Teorías Generales: Teoría de género, historia feminista del arte.</p> <p>Conceptos: Arte urbano, arte callejero, Street art, Feminismo historiográfico, Feminismo artístico, activismo.</p>
Perspectiva macro/microsocial	La investigación se inscribe en el marco de la investigación micro social focalizándose en la acción social y la agencia humana más que en las grandes estructuras y dinámicas sociales.
Problema de investigación	La invisibilización del aporte de las mujeres en el campo del arte urbano en Asunción.
Preguntas de investigación	<p>¿Cuál es el rol de las mujeres en el arte urbano desde una perspectiva de género?</p> <p>¿Cuáles son las principales demandas e intereses que expresan las mujeres a través del arte urbano?</p> <p>¿Cuáles son las principales limitantes socioculturales para el pleno desarrollo y reconocimiento de las mujeres como gestoras claves de esta sub cultura?</p>
Objetivos	<p>1. General:</p> <p>Visibilizar el aporte de las mujeres en el campo del arte urbano para transformar los estereotipos de género que limitan su pleno desarrollo.</p> <p>2. Específicos:</p> <p>2.1. Describir cuáles son las principales expresiones, contenidos y tendencias generadas por mujeres en el arte urbano en Asunción.</p> <p>2.2. Analizar las limitantes sociales, políticas y culturales para el desarrollo de sus trayectorias artísticas.</p>

Metodología	Cualitativa
Métodos	Estudio de casos.
Dimensiones, variables e indicadores.	Ver matriz – Anexo 1.
Técnicas de producción de datos/Instrumentos	Entrevistas exploratorias y a profundidad – Observación directa – Análisis documental – Análisis de material fotográfico y audiovisual.
Población	Artistas del arte urbano – arte callejero de Asunción. Expertos/as en el tema.
Unidad de análisis	Mujeres artistas – arte urbano – arte callejero.
Selección de la muestra o los casos	6 casos representativos.
Estrategias de análisis	Análisis interpretativo
Técnicas de análisis de datos	Transcripción de entrevistas y materiales audiovisuales. Revisión y análisis de material bibliográfico, fotográfico y audiovisual.

1 **MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.**

- 19 -

El arte urbano es definido en general como aquel que se realiza en la calle y en los espacios públicos en el contexto de las ciudades modernas o post industriales, pudiendo abarcar diferentes disciplinas, artes visuales, teatro, circo, música, instalaciones, intervenciones callejeras entre otras.

El arte callejero o Street Art es una de las manifestaciones del arte urbano, referido al hecho de estampar, pintar o marcar con diferentes técnicas en paredes o muros en la vía pública. En su obra Graffiti, Arte Urbano de Los Cinco Continentes, Nicholas Ganz (2004) hace una distinción entre el fenómeno del graffiti y el arte urbano en general desde el análisis de las diferencias entre las técnicas utilizadas y además, entre las características sociológicas que les identifican. Analiza que en el graffiti, el objetivo específico es difundir el “tag” o firma de los/as artistas y se realiza de manera ilegal o alegal como una forma de toma del espacio público.

A partir de los años '90 el concepto de arte urbano se populariza, y es denominado también como postgraffiti, incorporando otras técnicas como el stencil (estarcido, plantillas), los posters (afiches), los stickers (pegatinas), el arte mural, los mosaicos, el abdustring (contrapublicidad) y el gardening o jardinería de guerrilla. En el postgraffiti

las obras pueden ser comisionadas, es decir, hechas a pedido y pagadas al autor/a, con los respectivos permisos legales para el uso del espacio público. (Ganz, 2004)

Las trayectorias del arte callejero contemporáneo son múltiples. Por un lado, surgen en el marco de las revueltas del mayo francés en 1968 cuando los estudiantes universitarios marcaron las paredes de las universidades con proclamas revolucionarias y creativas como la célebre frase “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. El contenido de las proclamas combinaba lo académico y lo popular en un sentido político, contrahegemónico, de exigibilidad de los derechos y reclamo de libertades. Este movimiento fue la inspiración para el surgimiento de la cultura hippie en las universidades neoyorquinas en Estados Unidos, que rápidamente se expandió a otros estados. (López, 98)

Pero ésta no ha sido la única trayectoria, en el Brookling neoyorquino, lejos de las universidades, en los barrios latinos y de afrodescendientes, los/as jóvenes descendientes de emigrantes crearon su propia cultura utilizando el graffiti como una forma de expresar su identidad, como la voz de las personas subalternas y excluidas del sueño americano. El pionero fue Demetrio, un joven de origen puertorriqueño que hacía garabatos con su apodo Taki 138 (el número de su casa) en las estaciones de metro en Manhattan, autobuses, paredes y monumentos. Los primeros graffitis realizados por los jóvenes del Brookling se registran en 1967, posteriormente se extienden rápidamente a otras ciudades. Para los años '80 el graffiti era una moda imparable en todo el mundo. (López, 98)

En América Latina, partiendo del reconocimiento de que la “ciudad” es una imposición de origen colonial, que se eri-

gió sobre las diversas formas de organización espacial y social que tenían los pueblos originarios antes de la conquista, se puede afirmar que la cultura urbana nace como proyecto excluyente, devaluando todo aquello que no se identifique con la modernidad occidental. La “ciudad” en toda la región es un territorio de múltiples conflictos y exclusiones resultado de las opresiones de género, clase y raza.

El sentido contrahegemónico del arte callejero latino americano está dado en gran medida por el sentido de “retoma” del espacio público, la recuperación simbólica del territorio colonizado, aunque se hable aún de un movimiento todavía espontáneo y muy heterogéneo. (López, 98)

La cultura del hip hop fue un articulador entre las voces subalternas de los barrios de emigrantes en EE UU y las voces de las juventudes latinoamericanas. Fue el motor que impulsó al movimiento del graffiti a expandirse a nivel global. En Asia y América del Sur llegó más tarde que en otras regiones, sin embargo, en esta última crece de manera exponencial y ha logrado niveles muy altos. (Ganz, 2004)

LAS MUJERES Y EL ARTE CALLEJERO EN AMÉRICA LATINA

Una de las pioneras del graffiti es Sandra Fabara conocida como Lady Pink, ecuatoriana criada en Nueva York que inició su trayectoria en el graffiti en el año 1979. Era conocida como la única mujer, que a la par de los varones, pintaba trenes y murallas siendo una figura de culto en la subcultura del hip hop, durante los años 1979 – 1985 en los estados Unidos ².

En América Latina, la década de los '70 y '80 estuvo signada, en la mayoría de los países de la región, por las dictaduras

² Información en: <https://www.lady-pinknyc.com/>

militares. La cancelación del espacio público, las limitaciones a las libertades públicas, específicamente a la libertad de expresión, los aparatos de control y represión política impidieron que se desarrolle el arte callejero de la manera en que estaba siendo desarrollado en esa misma época en Estados Unidos y Europa.

Durante estas décadas y como antecedentes del graffiti o arte callejero se registran las pintadas políticas y los rayados, también conocidos como graffitis de leyenda, que se caracterizan por ser inscripciones en la vía pública, realizadas de manera clandestina e ilegal, con contenidos políticos de oposición al régimen, de rechazo al status quo de la sociedad conservadora o de difusión de ideologías o partidos políticos. A partir de los años '90 se introducen de manera heterogénea en la región el arte callejero y el graffiti. En Argentina, la cultura hip hop llegó tardíamente, las primeras expresiones de graffiti pertenecieron a grupos vinculados a la cultura punk y a jóvenes de clase media urbana frente a la nueva coyuntura que implicaba la recuperación de la democracia. (Kozak, 2008)

En Chile, las Brigadas Ramona Barrios fueron pioneras en materia de pintadas políticas. Las Brigadas eran grupos de jóvenes muralistas, autodidactas, en vinculación con las Juventudes Comunistas de Chile, cuyo objetivo era plasmar mensajes relacionados a la justicia social en barrios y comunidades principalmente en Santiago de Chile. Las primeras obras datan del año 1965 y en estas brigadas hubo participación de mujeres, entre ellas, la artista Gracia Barrios³.

³ Información en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100581.html>

Es a mediados de los años '90 que el graffiti y el arte callejero crecen con fuerza en América Latina. Algunas mujeres que se destacaron en esta época son Lady Buku, una de las primeras mujeres en integrar una pandilla graffitera, la

Third Rail Crew en Perú; la colombiana Fear, detenida más de 12 veces por pintar murales, fundadora de colectivo Graffiti Mujer en el cual pintan para concienciar sobre la violencia de género⁴; la uruguaya Min8 que pinta sobre el rol de las mujeres en la sociedad, la importancia de la naturaleza y la inclusión social⁵; Antisa One, una de las primeras graffiteras en Chile, inicia con rayados en 1998 y en el 2006 forma Turronas Crew junto con otras artistas⁶.

Otra ecuatoriana en Nueva York que fue un ícono del graffiti en los años '90 es María Castillo TooFly creadora de “La chica Hip Hop” que representaba y visibilizaba a las mujeres de esta subcultura urbana. Junto con otras artistas desarrollaron los proyectos colectivos Younity y Ladies Love como espacios para visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte urbano. Regresa a vivir a su país en el 2012 donde se dedica a apoyar a las nuevas mujeres artistas por medio de festivales como Warmi Paint. (Guzmán, 2016)

ARTIVISMO FEMINISTA

Existe una frontera porosa entre el arte urbano realizado por mujeres y el activismo feminista. El arte político o activismo (arte – activismo) es una práctica específica que se imbrica en la historia de las movilizaciones y las protestas de las mujeres en el siglo XX, sobre todo a partir de la denominada segunda ola del feminismo y a lo largo de los últimos 50 años.

Uno de los primeros grupos de activismo feminista es el colectivo Guerrilla Girl's, fundado en 1985 en Estados Unidos. Se caracterizan por usar máscaras de gorila en público y cuestionar los prejuicios étnicos y de género en la política, el arte y la cultura. Abogan por un feminismo interseccional

⁴ Fuente: <https://www.radiounacional.co/especiales-paz/fear-la-pionera-del-graffiti-san-cristobal>

⁵ Fuente: <https://sasafund.org/veronica-min8/1720/>

⁶ Fuente: <https://antisaone.wordpress.com/about/>

“El Oscar anatómicamente correcto. Él es blanco, como casi todo el mundo que gana! Solo el 6% de los premios a la actuación y 5% de los premios a guion y dirección van para personas de color en 86 años. #Oscarresmuyblanco” (traducción).

Fuente: Guerri-lla Girls. <https://www.guerri-llagirls.com/exhibitions>

y sus acciones abarcan, carteles, pegatinas, murales en la vía pública e intervenciones en museos y exposiciones de arte que manifiestan prácticas discriminadoras⁷.

La creatividad en las formas de protestar y expresar las diferentes reivindicaciones de las mujeres es una constante, aunque no siempre estuvieron las artistas junto al movimiento y muchas activistas no se reconocen como artistas a pesar de expresarse a través de las herramientas del arte. El artivismo no es entonces exclusividad de las artistas ni del feminismo, es una práctica política que viene ocupando un lugar central en el movimiento feminista, buscando interpelar a la sociedad desde otros lugares, desde las emociones, desde los cuerpos y desde las subjetividades. (Antivilo Peña, 2013)

Y quizás porque el feminismo es diverso y necesita reconocerse en su diversidad, el artivismo ha sido una estrategia del propio movimiento para mostrarse diverso y abordar los problemas que aglutinan a las feministas sin

⁷ Fuente: <https://www.guerri-llagirls.com/>

ser homogeneizantes. Si bien existen posiciones hegemónicas, los feminismos sobre todo en América Latina son muy plurales en cuanto a clase social, raza, orientación sexual, cultura, edad y otras identidades. (Castro Sánchez, 2019)

Mujeres Creando, colectivo feminista y anarquista creado en 1992 en Bolivia, fue pionero en desarrollar el activismo feminista en América Latina. Utilizan el graffiti de leyenda para denunciar la violencia estructural, el racismo y el machismo con el fin de movilizar las conciencias de las mujeres y la sociedad. Reivindican las figuras de las mujeres de los márgenes, las locas, las prostitutas, las gordas, las indígenas, las lesbianas posicionándose contra el heteropatriarcado colonizador. Algunas de sus leyendas más famosas son “Mujer ni sumisa, ni devota, libre, linda y loca”; “El príncipe azul no existe, el macho violento y posesivo sí”; “Democracia en el país, democracia en la casa y democracia en la cama”; “No necesito ser madre para ser feliz” entre muchas otras⁸.

Fuente: Mujeres Creando <http://mujerescreando.org/grafitis/>

⁸ Información en: <https://www.mujerpalabra.net/frases/?p=315>, <http://mujerescreando.org/>

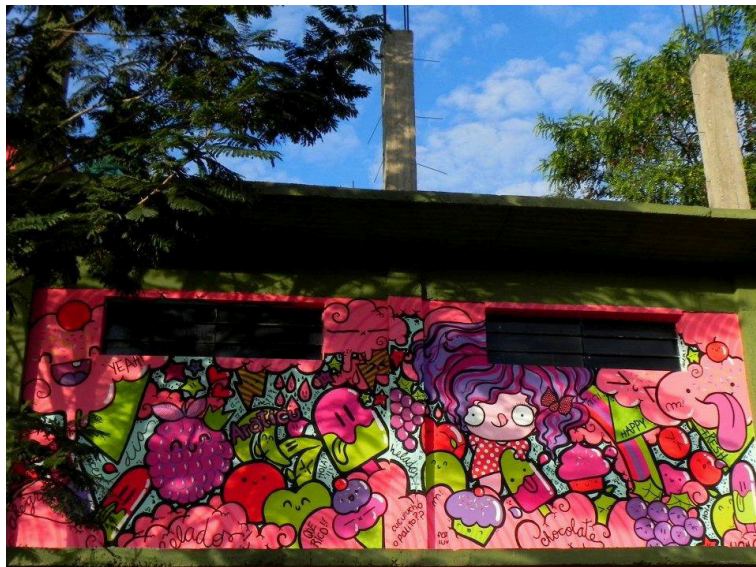
EL ARTE CALLEJERO EN PARAGUAY.

Las primeras expresiones de arte callejero o Street Art se dan en Asunción a finales de los años '90. Uno de los pioneros fue Yamil Ríos, quien había vivido en Nueva York y volvió a Paraguay aproximadamente en 1997, introduciendo el rap y la cultura hip hop. Los primeros graffiteros, según Oz Montaña en una entrevista realizada para el Cuaderno “Dislocaciones” (2013) fueron Iron Lobo Jr., Diestro, Saturn, Ned y Legasy agrupados en la OrbeH Crew y otros como Joma, Maes y Sero. Fue en la primera década del nuevo siglo que el graffiti se expandió mediante varios talleres que se desarrollaron en Asunción. Nuevos artistas como Eddy Graff, Rolo Aponte, Marcos Cubas y los crews Toyz Attak, Grupo We y Ice entre otros empezaron a desarrollar sus estilos, algunos en el graffiti tradicional y otros en el post graffiti.

En la cultura del hip hop, sobre todo en el break dance las mujeres tuvieron una participación más temprana con referentes como B.girl Oli que ya en el 2007 participaba de los concursos a nivel local y posteriormente llegó a ser campeona sudamericana en esta disciplina⁹. En el graffiti, la participación femenina fue posterior, el grupo las Tóxicas, compuesto por Antotxk, Konan, Giz y Palo empiezan a pintar juntas en el 2014, aproximadamente en esa misma época otras graffiteras como Domi y Deim inician sus trayectorias pintando en paredes de Asunción y Central y Dusk junto a Priz Praz Pruz integran la Crew Niu Blod Squad.

La participación de las mujeres en el arte callejero se da con fuerza en la expansión del post graffiti en los últimos 10 años desplegando una diversidad de técnicas como pintura mural, aerosoles, posters y stencil.

⁹Fuentes: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/periodismo-joven/baile-y-acrobacia-con-toque-femenino-1007757.html>; Entrevista a AZETA en Dislocaciones (CCEJS, 2013).-

Yana Vallejo. Fuente: <https://www.facebook.com/yana.vallejo>

Crew Niu
Blod Squad.
Fuente: <https://www.facebook.com/PrizPratzPruzArt>

Yuki Yshizuka desarrolla sus proyectos “Héroes de la Dependencia” y “Japiró Colectivo” dotándoles de gran contenido crítico en el medio de coyunturas políticas muy importantes en el Paraguay: los festejos del Bicentenario en el 2011 y la masacre de Curuguaty, antesala del golpe parlamentario que destituyó al presidente de la República, Fernando Lugo, en el 2012.

¹⁰ Fuente: <https://www.paraguay.com/nacionales/la-ciudadania-esta-invitada-a-borrar-con-arte-la-propaganda-electoral-89154>

Otras artistas que interpelaron a la sociedad desde la crítica política fueron Priz Praz Pruz con la iniciativa “Los pintados que pintan”¹⁰ en la cual intervinieron artísticamente a las pintadas políticas electorales, en el marco de los comicios presidenciales del 2013, como una forma de reapropiación del espacio público invadido por los mensajes electoralistas. Chancleta Tatá utilizó la propaganda electoral en las calles para crear repulsivos y tenebrosos monstruos, transformando los rostros de los políticos a base de tinta china negra y pintura roja.

Otras mujeres y personas no binarias que incursionaron en el Arte Urbano en la última década son Yana Vallejos, con personajes traviesos y coloridos, plantas, animales, dulces,

Intervención a la Escalinata de Antequera, Asunción, 2013. Priz Praz Pruz. Fuente: abc.com.py

Yana Vallejo.
2014. Fuente:
<https://www.facebook.com/yana.vallejo>

arco iris, estrellas que irrumpen en las paredes grises y pesadas de la ciudad; James Morel creadorx del personaje Chichochota; Carmela Caballer, Ana Brisa Caballero y Verónica Sforza de quienes se hablará más adelante en el Capítulo II.

Protagonistas anónimas en el arte callejero son las stencileras que empezaron a incursionar en las paredes asuncenas con mensajes contra la violencia machista a finales de la primera década el nuevo siglo. El stencil, las pintadas murales y el graffiti de leyenda con aerosol fueron y siguen siendo las técnicas más frecuentes en el artivismo en general y también en el feminista.

El colectivo Las Fridas (Feministas Radicales de Izquierda de Asunción) en el año 2009 plasmaba mensajes a favor de la despenalización del aborto en los murales de los cementerios, haciendo alusión al riesgo de muerte que sufren las mujeres pobres en procedimientos clandestinos. También utilizaron el stencil, posters y ab-

James Morel.
2017. Fuente:
<https://www.facebook.com/pibxchota>

Chancleta Tatá.
2015. Fuente:
<https://www.facebook.com/chancleta.rodriquez>

dusting en carteles de publicidad machista como herramientas de activismo para cuestionar los roles estereotipados de género y las violencias estructurales que sufren las mujeres.

El activismo feminista en el marco del arte callejero se ve potenciado a partir del 2017, contexto en el cual se realizan en todo el mundo marchas multitudinarias en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 25 de noviembre, Día contra toda forma de violencia hacia las Mujeres.

Pintadas en las murallas del Cementerio de Este y Recoleta
— Asunción
— 2009 — Las Fridas.

Posters pegados en paredes de Asunción por el día de la madre. Ilustración y diseño: Analía Marchi (Ann Lee) (Izq.)

Stencil en el marco de los festejos del Bicentenario — 2011 — Las Fridas (Der.)

2 ¿QUÉ DICEN LAS MURALLAS PINTADAS POR MUJERES?

CAPÍTULO

- 33 -

Cuando las mujeres plasman su arte en las murallas ¿Dicen algo diferente?, ¿Cuáles son sus temas recurrentes?, ¿Qué características manifiestan su obras? En este capítulo se abre lugar a las voces de las propias artistas entrevistadas durante el proceso de investigación con el fin de visibilizar sus trayectorias, pensamientos, motivaciones y los principales desafíos que enfrentan cotidianamente, cuando incursionan en espacios que han sido determinados históricamente para los hombres.

IDENTIDADES

La construcción de la propia identidad queda plasmada en cada obra, identidades en movimiento, anfibia, heterodoxas. El arte callejero es para las artistas entrevistadas su mejor carta de presentación. Esta identidad no es ingenua, es provocativa, muchas veces incómoda pero siempre realista. Identidades que se abren paso sin permiso rompiendo las convenciones sociales acerca del lugar que debe ocupar la mujer en la ciudad y en el arte.

“El arte te empodera, te hace encontrarte con vos misma en una pared, en un pensamiento, ese deseo de querer

expresarte, que tu arte te represente, que te puedas sentir identificada” *Konan*.

“Cuando cumplí 18 por fin tenía mi plata y compraba mis propias latas. Estampé mi firma por todos lados, siempre en rosado, para demostrar que era una nena la que estaba pintando, para marcar que era una mujer. Pinto colores vivos porque quiero transmitir alegría, la gente sabía que era yo, sobre todo por el rosado, era como usar el estereotipo pero a mi favor” *Deim*.

“Que mi voz se oiga, estoy aquí, no te vas a librar de mí. Luchar por una presencia, por existir. Priz Praz Pruz, es el sonido del knock out, es un estallido” *Priz Praz Pruz*.

“El tema soy yo, el aquí estoy, sepan que existo, soy real, soy importante, pero no sepan quién soy yo. Considero que mis obras tienen que tener esa capacidad de incomodar y hacer que actúe y se mueva la gente conformista o incluso la misma ley, el mensaje es bastante contestatario” *Domi*.

Estas identidades no siempre son individuales, también hay identidades colectivas que se construyen pintando juntas en las murallas y en las calles. Como hermanas, como compañeras, como cocreadoras que no compiten entre sí por un reconocimiento formal, sino que colaboran para dejar la marca de las mujeres en el espacio público.

“En el graffiti nos pasa algo especial, de repente nos toca compartir un muro, cada una tiene un estilo diferente pero tratamos de unificar, es como una danza, cada una aporta, es una obra colectiva. Pintamos ahí, creamos juntas” *Antotxk*.

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

“En los murales pintados en el Festival Sororas cada cual fue con sus bocetos y fue un desafío grande para que haya una armonía entre todas las que estaban. Ayudó usar los mismos materiales y los mismos colores. ¿Cómo hacer para que dialoguen los murales entre ellos? Muchas no nos conocíamos previamente, entre algunas había afinidad y de todas maneras quedó muy interesante lo que se plasmó.” *Ana Brisa Caballero.*

En la construcción identitaria lo ancestral, lo histórico y lo moderno se imbrican para dar lugar a una posición crítica al presente colonizado. En un lenguaje dialéctico, las contradicciones o los contrapuestos son imágenes que interpelan las construcciones sociales de base patriarcal.

“Últimamente estamos trabajando mucho nuestra cultura, por ejemplo, hace un par de años pintamos un mural con los elementos de la cultura hip hop pero arriba de todo colocamos una palabra, justo fue Antotxk la que

tuvo la idea, Yvy marane'y rekavo, en busca de la tierra sin mal, es el mensaje más potente que nos deja nuestra ancestralidad, es algo que estamos dejando mucho de lado, aunque muchos hablan de la garra guaraní y ese tipo de cosas, no estamos dando importancia real a nuestros verdaderos precursores. Nos ocultaron tanto esta historia para que no podamos encontrarla, la espiritualidad de nuestros ancestros, las propiedades de las plantas..." *Konan*.

"En los festejos del Bicentenario, la idea era preguntarse ¿celebrar la independencia de qué?... No nos permitieron crecer como sociedad, así no hay manera de ser independiente. Ahí surge Héroe de la Dependencia, como me gusta el comic, tengo una tienda de comics, ahí se fusionan comics con personajes de la historia, de la polí-

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

tica con villanos de cómics y películas como El Padrino, Freddy Kruger o por ejemplo, el doctor Octopus de Spiderman...” *Yuki*.

Dejar expuestas facetas vulnerables de la propia identidad, no como debilidades sino como complejidades y como potencia de lo femenino, son también elementos identitarios que quedan plasmados en los murales de las artistas.

“En el estilo que hago siempre hay una niña, que se me parece mucho, ese personaje surgió en una época en que estaba en depresión y tomó el nombre de Vy’a. No era lo que sentía pero era lo que yo quería sentir: alegría.” *Antotxk*.

Murales realizados por Vero Sforza en Drácena. Fuente: <https://www.facebook.com/ArteDracena>

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

TEMAS QUE MUEVEN A LAS ARTISTAS

¿Los temas o contenidos que expresan las mujeres cuando pintan dicen algo diferente? Según la opinión de algunas entrevistadas no hay una gran diferencia en los temas, es decir, se tiene en común la búsqueda de la expresión identitaria, la marca propia en el espacio público. Incluso, en ocasiones se quiere demostrar más el buen manejo de la técnica que el fondo o la idea.

Sin embargo, es posible constatar en el relevamiento realizado durante esta investigación que las mujeres son más arriesgadas en los contenidos, sus obras son más críticas, reivindicativas y colocan indiscutiblemente temas que no abordan sus pares varones, como los son las opresiones que sufren las mujeres en la sociedad machista, la violencia hacia las mujeres y el cuestionamiento a los roles estereotipados de género.

Si bien los artistas urbanos han plasmado temas vinculados a la exclusión de los pueblos indígenas, temas ambientales o temas que reflejan la desigualdad social, en general han estado enmarcados en una crítica políticamente correc-

ta. Sin embargo, obras como Héroes de la Dependencia o el activismo feminista han generado grandes polémicas incomodando a más de un sector social sean éstos de derecha o de izquierda en el espectro político.

POLÍTICA

El cuestionamiento a las formas tradicionales de hacer política, a los liderazgos masculinos, a los héroes históricos son algunos de los temas que las artistas abordan en sus obras o intervenciones callejeras. Mensajes que son como marcas críticas en el territorio urbano que rompen con los mandatos de obediencia y sumisión indicando que el espacio público/político también lo ocupan o lo retoman las mujeres.

“Cuestionar las verdades sagradas, incuestionables, que se pueda analizar sin fanatismos, situando en el contexto, romper un poco el binarismo... Poner un signo de interrogación, no sentenciar si fue bueno o malo, sino un signo de pregunta a los que parecen incuestionables, intocables... Eso siempre me molestó, que no se pueda analizar. Fueron seres humanos en un momento determinado. Analizarlos en su contexto. Como funcionó ese tipo de liderazgo, sus aciertos y sus errores...” *Yuki.*

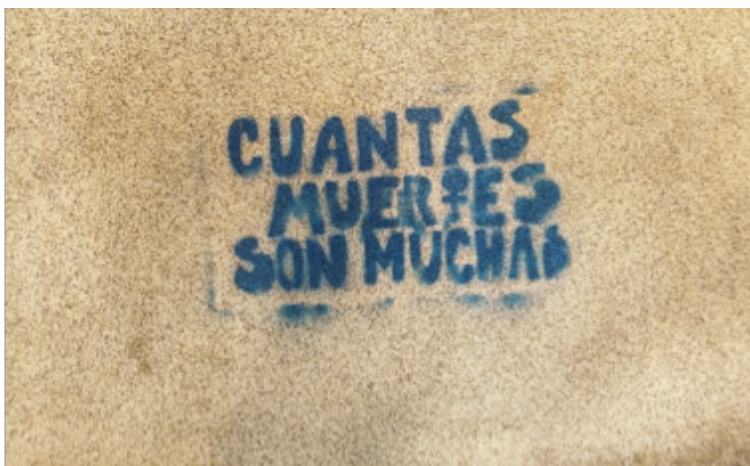
“La primera etapa fue más de artista, rebelde, me gustaban los temas políticos, fue la etapa de mayor visibilidad. En esta etapa hubo mucho conflicto con los varones. La crítica de los hombres sobre todo era que el activismo no es arte. Me tapaban los murales, como una milicia de grafiteros, como guerrear a través del arte... Yo también pintaba sobre los murales de los políticos y ellos pintaban encima de los míos, como en una confrontación permanente” *Priz Praz Pruz.*

LA VOZ DE LAS MUJERES

El arte urbano también es la posibilidad de dar voz a las subalternas, las invisibilizadas, las olvidadas o las canceladas por la historia. Mujeres indígenas y afrodescendientes son temas que eligen las artistas como un llamado a cuestionarse los propios privilegios para que aparezcan otras mujeres, otras historias e incluso otras proyecciones del futuro.

“El mural en Mburucujazz es una composición que amo mucho, me gustaría que sea más visible, fue la primera vez que armé una composición, el tema cuenta por un lado la historia de esclavas negras en diferentes situaciones, por otro lado mujeres negras del jazz, cantantes negras. Para contar ambas cosas tomé como idea principal la voz de la mujer, pero no quería retratar solo a la mujer triunfante en el jazz, sino como esa voz fue fundamental para liberarse” *Vero Sforza*.

“Otro mural, Mandu'a, ese mural me toco muchísimo, estaba muy sentida por el asesinato de Francisca, el

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

mural hacía alusión a la niñez indígena, era ese recordar, la memoria, más para un pueblo que sufrió tanto desde sus inicios. No somos discriminativos porque si nomás, no aceptamos todo porque si, el paraguayo nació en una disputa, mitad español, mitad indígena, violaron a las indígenas, fíjate que nace un criollo que no tiene cabida en ninguno de los dos mundos, muchas veces por eso olvidamos al indígena, somos despectivos, nos implantaron ya eso desde la colonia. Es el: divide y vencerás. Si hubiéramos adoptado esa gratitud hacia nuestras abuelas, nuestra historia hubiera sido diferente, pudimos haber tenido un cúmulo de conocimientos tan importantes que nuestra sociedad hubiera sido otra cosa" *Konan*.

OPRESIONES Y VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

El activismo feminista expone una diversidad de temas que están vinculados a las reivindicaciones históricas de las mujeres, tales como el fin de la violencia y el acoso sexual, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho de acceso a la tierra, el acceso a la justicia, pero también mensajes que tienen que ver con los procesos de empoderamiento y organización de las mujeres, tales como "no tenemos miedo", "vamos a parar el mundo", "hermana, no estás sola" o "yo si te creo".

Estos mensajes irrumpen con sus símbolos y sus colores sobre edificios viejos grises o blanqueados, con formas rígidas, cuadradas, superficies duras, ásperas, tal como lo son la política, la justicia y el estado desde la visión de las mujeres. En el activismo feminista el texto y el contexto se funden en un claro mensaje: estamos en pie de lucha y no vamos a retroceder.

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

Las relaciones de género y su impacto en la vida de las artistas urbanas

¿Cuáles son los roles y posiciones ocupados por hombres y mujeres en el arte urbano en Asunción?, ¿Qué tipo de relaciones construyen con sus pares masculinos?, ¿Qué desigualdades son identificadas por las artistas?

Las mujeres en el arte y aún más en el arte urbano, viven situaciones de conflicto por querer ocupar otros roles que necesariamente confrontan los mandatos de femineidad establecidos socialmente. Estas tensiones y conflictividades se dan en todos los niveles, en la familia, con las parejas, con sus pares artistas, en los círculos culturales y en la sociedad en general. Muchas veces estos conflictos significan rupturas, decisiones dolorosas o postergaciones personales que son vividas como el alto costo a pagar para ocupar su lugar en el mundo, para jugarse del lado del deseo. Afrontar estos conflictos, sobrepasarlos también son vividos como avances, liberación, aprendizaje y empoderamiento.

TENSIONES FAMILIARES

Es un factor recurrente entre las entrevistadas la falta de apoyo familiar en sus trayectorias artísticas. Si bien el arte urbano implica ciertos peligros y probablemente los grafiteros tampoco hayan obtenido total apoyo en sus familias, el margen de libertad para las mujeres es mucho más reducido dados los estereotipos de género asignados por la sociedad. A la falta de apoyo familiar se suma la dependencia económica que en ocasiones es una barrera que impide acceder a los materiales necesarios para llevar a cabo los murales.

“...De chica siempre quise hacer murales, mi mamá no me dejaba rayar la pared, fui a un garaje a pintar, y me quedé con las ganas, yo quería salir a grafitear, a decir algo. Una tía una vez había hecho eso y me pareció genial, que todos podían leer eso, era en Encarnación, habré tenido unos 10 años. En Encarnación nunca pude hacer nada porque era chica y era aún dependiente de la familia” *Yuki*.

Foto gentileza
Yuki Yshizuka

“Yo también desde la adolescencia sigo al hip hop, como me gusta mucho dibujar tendía al graffiti. Al principio eran solo bocetos, porque era imposible para una chica adolescente salir a grafitear, en primer lugar porque la familia te presiona, son cosas de chicos, de vagos, una chica no puede salir a hacer eso, una chica sola en la calle haciendo cosas ilegales, otro punto es lo económico, no iba a recibir el apoyo para comprar las pinturas” *Antotxk*.

“El graffiti es como mi escape, teniendo el pensamiento que tienen las familias, a mi papá nunca le gustó, hasta hoy lo considera una pérdida de tiempo. Es una lástima porque me puse a pensar, Oz Montaña pudo ser el gran muralista que es actualmente pero yo no pude porque no tuve el apoyo de la familia, porque era una adolescente mujer, menos de mi papá, para él es puro vandalismo, andar por la calle. Yo no le hago daño a nadie cuando pinto. Tuve muchos problemas con él, con cada lata de aerosol que compraba, me tiraba las latas” *Deim*.

“A pesar de todo salía a pintar, pero siempre tenía como un límite, miedo de que mi papá y mamá se enojen” *Deim*.

CONFLICTOS CON LAS PAREJAS

Ser grafitera significa para las mujeres la ruptura de muchas convenciones patriarcales, salir de noche, estar en las calles, ser independientes, expresarse libremente en el espacio público. Todos estos elementos generan conflictos en las relaciones sexo afectivas porque implican el cuestionamiento del amor romántico, donde el control y los celos son vistos como pruebas de afecto. En ocasiones, también se han dado situaciones donde se generan tensiones por actitudes competitivas o por desvalorizar el arte de las mujeres.

“Cuesta que las mujeres hagamos esto, mi ex también me criticó, dicen sos puta, que querés llamar la atención nomás luego. Y me dejé estar. Cuando me separé de mi pareja me planteé volver a pintar, y al final no lo pude” *Deim.*

“Cada una de nosotras nos fuimos contando nuestras historias, mucho desaliento, compañeros que nos tenían en segundo plano, Tóxicas surgió en el 2016 más o menos, empezamos a pintar como en el 2014 y pasó un tiempo hasta que nos fuimos juntando con otras chicas” *Konan.*

“A los 19 años me entró fuerte la depresión, me golpeó mal, me costó terminar el colegio, yo pintaba, me sentía tan confundida, terminaba toda esa etapa del colegio y para lo que yo quería hacer no tenía apoyo. Iba a probar estudiar en el ISA, pero mis padres no me iban a financiar. Me fui a trabajar como promotora en supermercados, ganaba 400 mil guaraníes y 300 mil guaraníes gastaba en latas, decoraba mi pieza, coleccionaba las latas, como si fueran mis trofeos. Mi ex decía, que basura es esto, por las latas” *Deim.*

RELACIONAMIENTO ENTRE PARES

Las relaciones entre pares no son homogéneas, en algunos casos han sido relaciones respetuosas, de cuidado, de respeto, pero en otras han significado confrontaciones y violencia. La percepción de tener que pagar un “derecho de piso” es común entre las entrevistadas, como si fuera un peaje o un rito de paso –en ocasiones con connotaciones sexuales- que les autoriza a entrar a ese mundo reglado por la masculinidad.

Las que transitaron esas experiencias necesitaron generar sus propias estrategias para continuar con sus trayectorias como protagonistas y no como subordinadas. En algunos casos significó la construcción de colectivos femeninos para apoyarse mutuamente, en otros fortalecerse individualmente y encontrar los propios espacios donde moverse con mayor libertad.

“Dentro del graffiti mi trayecto fue muy difícil, se dice que el graffiti es arte de hombres, siempre hubo esa traba de por medio, siendo mujer una quiere aprender, me tocaron experiencias un poco desagradables, queriendo aprender me juntaba con los chicos, se iba generando como una discriminación a lo que no sea masculino, si quería entrar a ese ambiente tenía que pagar derecho de

Fuente: <https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay>

piso. Dentro de eso siempre hubo entre acosos y tanteos. Dentro del graffiti no fue muy productivo aprender de los demás. Me enfoqué en lo que yo quería transmitir, interiorizarme y tratar de usar las herramientas que tenía a mano, como podía” *Konan*.

“Me sentí muy perseguida, presionada por tomar un lugar, fueron años de abusos, de maltratos, de juegos de poder ¿Cuál es el lugar de la mujer?” *Priz Praz Pruz*.

“En el arte urbano específicamente no me relacioné mucho con pares varones, más bien fueron buenas experiencias, siempre en actitud de aprendizaje, porque no es mi área, los pocos con los que me he relacionado fueron bastante solidarios. En el ámbito del arte en general, si se siente una diferencia más marcada, pero es parte de conocerse a una misma, cuando no se está todavía bien plantada cualquier viento te lleva. Hay que estar preparada, hay que templar el carácter para poder resolver y administrar las situaciones, porque los perros son duros de repente. Pero fui madurando, me sé mover mejor, tengo más seguridad. Hay más conciencia ahora de fortalecernos entre mujeres, se habla más de estas cosas, nos da más seguridad” *Ana Brisa Caballero*.

“Yo siempre pinté sola. Con mis pares varones me llevé bien, era como una relación de hermanos mayores, siempre fueron muy respetuosos” *Deim*.

DIFICULTADES, DISCRIMINACIONES, EXCLUSIONES, DESIGUALDADES

Las dificultades más comunes según los testimonios recogidos suelen relacionarse a la inseguridad que sienten como mujeres en la vía pública, sobre todo cuando pintan de noche, a la ilegalidad de las acciones que pueden implicar conflictos con la policía o la justicia y al hecho de ser juzgadas por su entorno o por la sociedad como locas, vándalas, prostitutas, vagas y en algunos casos como “mala madre”.

“Como el graffiti es realmente muy difícil para las mujeres, en el sentido que es ilegal, se hace en horario nocturno cuando no hay mucha gente en la calle, tenés que estar en compañía, estar protegida, es muy difícil estar sola, salís con el grupo de grafiteros o si no, salís con un amigo. Varias veces me pasó en la calle que me tiraron botellas desde un auto, chicos borrachos, policías que se te acercan te quieren tantear” *Konan*.

“Yo me iba vestida toda pituca para que la policía no me pille, para pasar inadvertida. Más que nada las propietarias de las paredes son las que te fichan y son las que más te marcan con que la mujer no puede hacer eso” *Deim*.

“Hay bastantes mujeres que realizan arte urbano, pero mayoritariamente son los hombres quienes activan firmemente y fielmente, más aún en lo que es este tema del graffiti, aquí en Paraguay, incluso me animaría a decir que en todo el mundo. Es una pena pero es cuestión de animar a las mujeres y a todo el mundo para que se saquen ese miedo, esa vergüenza del que dirán y actúen directamente, para ello es necesario ser consciente de lo que uno hace, creo ese es el camino para sentirte parte de... Y ser de este mun-

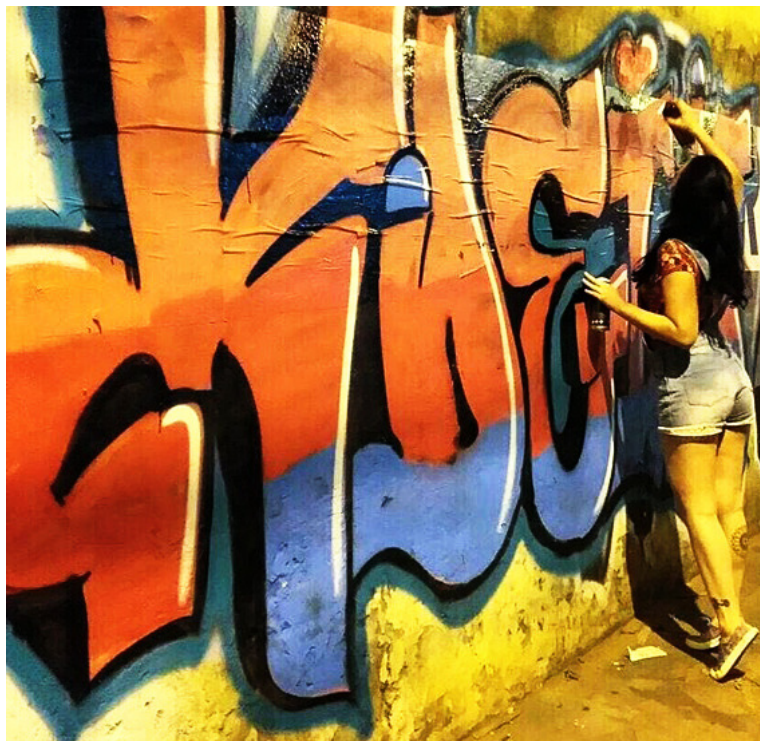

Foto
gentileza Deim

do, ya de por sí hablamos de la calle, hay que saber cómo moverse, como caminar en ella, el conocimiento es la clave" *Domi*.

El reconocimiento a sus obras en ocasiones está vinculado al hecho de hacer las cosas tan bien como los hombres. No es un reconocimiento en sí mismo, sino más bien una advertencia del techo de cristal sobre sus cabezas en un mundo que no les pertenece del todo.

"Cuando me escribían mensajes me decían que capochera'á, son unos genios y como halago me decían que dibujo como hombre, está estereotipado como arte de hombres" *Yuki*.

La biodiversidad es clave para el desarrollo sostenible. Paraguay comprometido con las convenciones de Río '92. Obra en la fachada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fuente: <https://www.facebook.com/PrizPrazPruzArt>

Hay brechas que tienen que ver con la posición económica, no todas las entrevistadas tuvieron las mismas oportunidades de formación y de acceso a recursos que les permita costearse los materiales necesarios. En algunos casos, estas dificultades económicas fueron determinantes en la posibilidad de seguir desarrollando sus trayectorias en el Street Art. También son tatuadoras, diseñadoras, ilustradoras o diversifican sus producciones artísticas como medio de generación de ingresos.

“Las personas de clase media para abajo no podemos vivir del arte solamente, hacemos mil cosas para vivir, no podemos vivir de lo que cuestan nuestros cuadros o producciones. Hay un mercado muy estrecho también, trabajos más arriesgados no venden, o tenés que tener alguien que te ayude a entrar a los museos o exposiciones” *Ana Brisa Caballero.*

“Después incursioné en el tatuaje, y me fue bien. El cariño que le doy a la persona que se viene a tatuar conmigo... más o menos me conformé con eso ya que no podía salir a grafitear, de esa manera seguía dejando mi marca” *Deim*.

“Con la pandemia tuve que cambiar de estrategia, las pintatas por zoom, muchos de los temas de mis murales fueron diseños de tapabocas y remeras” *Priz Pruz*.

Frente a todos estos condicionantes ellas igual avanzan, zigzagueando, sobrevolando, rompiendo y también articulando. Ser protagonistas del arte urbano ha implicado para las artistas, el fortalecimiento de sus capacidades de resiliencia y adaptación, siendo esto un plus que se genera como consecuencia de las relaciones de género establecidas en la sociedad.

Foto
gentileza
Tóxicas

EL IMPACTO DE LA MATERNIDAD EN LAS TRAYECTORIAS DE LAS ARTISTAS

Durante la investigación se tuvo la oportunidad de entrevistar a dos artistas que compartieron sus vivencias en torno al impacto de la maternidad en sus vidas, específicamente, en sus trayectorias artísticas. Las vivencias son únicas para cada mujer, pero en estos casos coincidieron en el hecho de tener que cambiar sus tiempos y prioridades viéndose limitadas en alguna medida para continuar haciendo lo que les gusta al ritmo en el que estaban acostumbradas a hacerlo.

Estas limitaciones se profundizan aún más en un contexto en el cual, ante la ausencia del padre, se asumen prácticamente todas las tareas de crianza y se depende del apoyo de la familia, aquella que nunca aprobó el trabajo de la artista en las calles.

La maternidad es brecha, es desafío, es donde se hace categórica la ventaja que tienen los hombres en el mundo del arte urbano frente a sus pares mujeres, en una sociedad patriarcal en la cual se asume que la maternidad es destino natural y obligatorio de las mujeres. Pero también es brecha entre mujeres que habitando lo urbano, viven soledades impuestas por las lógicas individualistas.

“Estando embarazada seguí pintando en la calle hasta los 5 meses, una vez me escapé de casa mientras mi papá fue a un bautismo, me sentí tan bien, me volví a sentir Deim... Como extraño esa Daiana, me perdí, el arte es parte mía... Lloré mucho una vez al ver que había sobrevivido una de mis pintadas en un mural... Ahora estoy con el bebé, no puedo salir a pintar, quiero volver a salir a pintar, con la maternidad me dejé estar en ese sentido” *Deim*.

“Ahora cuando mi nene se pueda quedar más con mi mamá voy a salir a pintar. La maternidad es una limitante, le miro a otras compañeras que son grafiteras y veo que tienen esa libertad” *Deim*.

“Soy una persona muy activa, muy pila, feliz de que me haya tocado ahora con más experiencia, con más vivencias, tengo 34 años. Pero soy muy inquieta, quiero hacer muchas cosas y la maternidad te estira a tener otros tiempos. Es linda pero desafiante porque no quiero dejar de hacer las cosas que me gustan. Ahora por ejemplo estoy haciendo sellos, que son impresiones más rápidas y permiten combinar con mis tiempos, con un bebé en brazos, hay que hacer cosas más rápidas. Nuestro trabajo se va adaptando a las cosas que tenemos que hacer. Voy usando materiales a mi alcance, técnicas más rápidas, seguir creando adaptando a los nuevos desafíos” *Ana Brisa Caballero*.

Foto
gentileza Deim

LA RELACIÓN CON EL ESTADO, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL SECTOR PRIVADO

¿Existen demandas o exigencias al estado por parte de las mujeres artistas?, ¿Están organizadas?, ¿Cuáles son las posiciones de las artistas y de las instituciones respecto al arte urbano?

En general, el ámbito de la cultura en Paraguay es uno de los que sufren mayores recortes presupuestarios por lo que la promoción de las diferentes disciplinas artísticas cuenta con recursos muy limitados¹¹. En este contexto, uno de los principales problemas es que los recursos públicos para el arte urbano y específicamente dirigidos a promover a las mujeres artistas son prácticamente nulos. Sin embargo, según opiniones de algunas de las entrevistadas, es posible acceder a algún tipo de financiación ya sea pública o privada si se logran buenas estrategias de recaudación de fondos.

“Hay todo un mundo de la gestión cultural, si uno no se pone las pilas, no hay apoyo, pero si uno se sabe mover, se encuentran algunas oportunidades, hay que moverlo. Personalmente no le tengo mucha fe al estado, creo más en la comunidad, en los vínculos, en la autogestión. No tengo estómago para la burocracia” *Ana Brisa Caballero*.

“A las instituciones los murales les gustan, los mandan a hacer, con temas generalmente que no chocan. El Graffiti a nadie le gusta, el graffiti es el grito en la pared. Por eso se usa el aerosol, hacés rápido y rajás, es contra las

¹¹ Recortes presupuestarios 2019: <https://www.ultima-hora.com/recortan-g-3578-millones-cultura-n2844026.html#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20Nacional%20de%20Cultura%20tendr%C3%A1%20un%20recorte%20de%20unos,millones%20para%20el%20pr%C3%B3ximo%20a%C3%B1o>

estructuras... Héroe de la Dependencia tuvo presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero utilicé los recursos para cuestionar el Bicentenario no para ensalzarlo como ellos esperaban” *Yuki*.

“Suele haber financiación, hubo para la Bienal, para Latinoamericano, moviendo contactos, si sabes vender tu proyecto se consiguen fondos pero el gobierno no entiende realmente de que se trata” *Priz Priz Pruz*.

Las graffiteras articuladas en torno a la cultura del hip hop no se plantean generar estrategias de recaudación de fondos del sector público ni del privado. Para ellas la autogestión es una manera de posicionarse políticamente, ya que sus obras son formas de cuestionar a las estructuras políticas establecidas.

“El hip hop siempre mantuvo una tendencia independiente, más que nada porque estamos en contra de muchas situaciones dentro del estado, estamos siempre en protesta. Muchas veces escribimos mensajes en la pared, es un modo de protesta en la calle, donde está el pueblo. Nos mantenemos independientes y queremos demostrar que con el arte podemos ser autónomos” *Konan*.

“El arte urbano no está reconocido por parte del estado, no hay apoyo, por ello vemos todos los viaductos aún

grises...la mayoría de los graffitis que se ven por las calles son directamente proyectados y sustentados por el artista” *Domi*.

“Muchas veces quisimos hacer eventos con murales, pero te vas, presentas el proyecto y la municipalidad te condiciona lo que tenés que hacer, entonces nos limita, el graffiti no es así. Nos gustaría generar una herramienta de transformación para crear conciencia, y se podría trabajar alguna vez con las autoridades, pero por el momento no se ve eso” *Konan*.

Otro problema identificado desde la percepción de las artistas es que muchas veces los recursos públicos o privados existentes para el arte urbano privilegian a los hombres o ellos, por medio de múltiples ventajas, logran realizar gestiones más exitosas en este sentido.

“Latido Americano abrió muchas puertas, pero no hubo participación de mujeres paraguayas. A parte de eso no hay nada y para las mujeres menos. Hay muchas chicas que hacen esto, pero no hay apoyo para ellas” *Deim*.

“Hay muchos artistas a quienes se les contrata para hacer muralismo, pero son hombres, Oz Montanía, Lucas We. Un poco Priz Praz Pruz, pero casi nada, tuvo mucha confrontación con las vacas sagradas del muralismo” *Deim*.

El mayor festival de arte urbano realizado en Asunción en el 2016 denominado “Latido Americano” organizado por la Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Asunción en conjunto con el grupo Latido Paraguay, representando por el artista Oz Montanía reunió a 40 artistas de toda la región, de los cuales 9 fueron artistas paraguayos y ninguna paraguaya.

Un año antes, en octubre del 2015, en el marco de la Primera Bienal Internacional de Arte de Asunción, promovido

¹² Fuente: <https://www.ip.gov.py/ip/graffitis-sobre-el-medio-ambiente-en-la-bienal-internacional-de-arte/>

¹³ Fuente: <https://www.abc.com.py/nacionales/maltratos-y-descoordinacion-en-bienal-1413390.html>

Intervención en Bienal Internacional de Arte de Asunción, 2015. Foto gentileza Priz Praz Pruz.

por el Centro Cultural de la República El Cabildo se congregaron en Asunción algunas de las más destacadas referentes del arte urbano de Latinoamérica, entre ellas Marina Zumi, Pamela Silva e Castro, Knorke Leaf, Abusa Crew, Sofía Maldonado Suárez, Toofly, Ledanía, Min y la artista paraguaya Priz Praz Pruz para pintar una serie de murales en la zona de la Costanera de Asunción¹². Por problemas de falta de materiales, descoordinación institucional, agresiones y malos tratos de funcionarios portuarios hacia las artistas invitadas los murales no fueron terminados y la acción quedó frustrada, las grafiteras decidieron autoboicotear sus obras en señal de protesta y regresaron a sus respectivos países.¹³

Otro ejemplo de la predilección de las instituciones, en este caso de cooperación internacional, hacia los artistas varones cuando de pintar murales se trata es la obra “Unidas en la Diversidad”, promovido por la Unión Europea (UE) que fue realizada en conmemoración del Día de la Mujer paraguaya (24 de febrero) y del Día Internacional de las Mujeres

Trabajadoras (8 de marzo) en el predio de la de la delegación paraguaya y de la Embajada de Francia. En el mural, considerado el más grande de Asunción, se retrata a 4 mujeres que representan el intercambio de culturas entre Europa y Paraguay a lo largo de la historia. El mismo fue diseñado y realizado por el artista Oscar Montanía junto con a un equipo en el cual no hubo participación de ninguna mujer¹⁴.

Cuando se trata de metodologías de selección relativamente más democráticas, como lo son los concursos, se puede observar que las mujeres participan y son reconocidas en los primeros lugares. En este sentido se puede mencionar a la ganadora de la edición 2020 del Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania, Verónica Sforza, con su obra “Introspección” consistente en un mural de unos 10 metros de altura, ubicado en el Centro Municipal de Información Turística de la Costanera de Asunción¹⁵.

Al consultar a las artistas entrevistadas si están organizadas como sector y si tienen demandas específicas al estado, las mismas respondieron que no están agremiadas en ese sentido. En general, coinciden en que no tienen muchas expectativas con las políticas públicas y los apoyos estatales, aunque el contexto de la pandemia demostró que es un factor importante en momentos de crisis.

¹⁴ Fuentes: <https://www.hoy.com.py/arte/el-mural-mas-grande-de-asuncion-hace-un-llamado-al-desarrollo-sostenible>;
<https://www.ip.gov.py/ip/union-europea-presento-mural-mas-grande-de-asuncion-en-pro-del-desarrollo-sostenible/#:~:text=El%20mural%20%C2%ABUnidas%20en%20la,de%20mayor%20superficie%20en%20Asunci%C3%B3n>.

¹⁵ Fuente: <https://www.ultimahora.com/premiado-mural-adornara-manana-la-costanera-n2916667.html>

Foto
gentileza Ana
Brisa Caballero

“Pero si es necesario moverse también en ese plano, ahora en pandemia por ejemplo se ve la necesidad de estar organizados, los del teatro se movieron para conseguir apoyo, artes visuales no. Las artes visuales son muy individualistas” Ana Brisa Caballero.

CAPÍTULO
**3 ESTUDIO
DE CASOS**

- 61 -

HÉROES DE LA DEPENDENCIA. EL HUMOR COMO RECURSO CRÍTICO Y COMO LUGAR DE RESISTENCIA.

Los festejos del Bicentenario en el año 2011 fueron el escenario, de una de las obras de arte callejero más crítica y transgresora realizada en la ciudad de Asunción. Héroes de la Dependencia es un proyecto ideado y producido por Yuki, plasmado por varios artistas en murales ubicados a lo largo de la calle El Paraguayo Independiente, entre Montevideo y Caballero. Contó inicialmente con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y posteriormente continuó de manera autogestionada. El proyecto desarrolló cerca de 20 obras murales entre los años 2011 y 2012.

Cuestionar lo incuestionable, dudar de los relatos históricos construidos como verdades sagradas por las políticas nacionalistas fue el motor creativo del proyecto Héroes de la Dependencia. Desde estudiante a Yuki no le conformaban las formas oficiales de enseñanza de la historia que no permitían el debate y el desarrollo de pensamiento crítico.

“No me gustaba como nos enseñaban historia en el colegio, a mí me surgían miles de preguntas y no me permitían hacerlas. La historia que nos enseñaban era la de

los personajes épicos masculinos e idealizados. Yo no quería saber si el personaje era bueno o malo, yo quería saber por ejemplo cómo emergió un tipo como el Dr. Francia, cómo se sostuvo en el poder. No hay que llegar a una conclusión sino a una nueva pregunta, que se abra una pregunta más interesante, y que no necesariamente haya una respuesta, no importan las respuestas, son subjetivas, lo que importa es la pregunta, yo le quise poner un signo de interrogación al relato de la independencia nacional.”

Desde su oficio y afición al mundo de los comics y de las películas, fusionó a famosos villanos con personajes históricos y políticos contemporáneos como una forma de generar rupturas en el pétreo relato sobre los héroes nacionales, construido desde la educación nacionalista y androcéntrica que predominó y aún persiste en el Paraguay. Desde estas grietas, la artista invita a revisar sin fanatismos a la historia, colocando elementos que complejizan a los personajes y los corre del lugar sagrado en el cual fueron colocados desde una interpretación binaria de los hechos.

“Detesto la solemnidad, te obliga a aceptar algo, le da un aura de algo grande, invisible que no puedes tocar, ahí quiero meter el dedo”.

En octubre del 2011 se realizaron en simultáneo los primeros 7 murales. Además de la creadora, Yuki Yshizuka, los artistas invitados a pintar fueron: Oz Montanía, Eddy Graff, Marcos Cubas y Rolo Ocampos. A continuación, se reseñan brevemente algunas de las obras.

El Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (1766 – 1840), considerado el “padre de la independencia nacional”, se fusiona con el Dr. Octopus, villano del cómic Spiderman, creado por

Stan Lee y Steve Ditko en 1963. Este villano se caracteriza por su gran inteligencia y su brillante carrera universitaria, era inventor, una eminencia en ingeniería y física nuclear, gran estratega y planificador. Sin embargo, era un personaje solitario, desamorado, que en la búsqueda de mejorar la sociedad quedó preso de su propia creación, una estructura de brazos mecánicos unidos a su cuerpo, los cuales podían ser manejados con sus pensamientos a la distancia. En esta alegoría especulativa se confrontan “Yo el Supremo” y “Yo el Extremo”, en el afán paternalista de querer controlar y abarcarlo todo, no como una sentencia sobre sus actos sino como una provocación a argumentar quién fue el Dr. Francia y cuestionar su lugar como “padre de la independencia”.

Este peculiar personaje evoca la figura del Dr. Carlos Antonio López (1790 – 1862), primer presidente constitucional del Paraguay que gobernó desde 1844 hasta el día de su

Yo el extremo.
Foto gentilez
Yuki Yshizuka

Primer Mag-nate Consti-tucional del Paraguay.

Foto gentileza Yuki Yshizuka.

muerte con la de Oswald Cobblepot o el Pinguino, uno de los más temidos villanos de Batman, personaje creado por Bill Finger y Bob Kane en 1941.

El personaje del Pinguino se caracteriza por ser un ladrón aficionado a los objetos de lujo. Inteligente, manipulador y corrupto nunca se manchaba las manos sino que mandaba a sus secuaces a hacer el trabajo sucio. Toda su fortuna se construyó en base a negocios turbios, es de ínfulas aristocráticas y de aspiraciones políticas, en uno de los episodios de la tira se autoproclamó gobernador de Gotham. Es famoso por utilizar un paraguas como su principal arma.

El mural invita a cuestionar las formas patrimonialistas del gobierno de Don Carlos Antonio López y las bases

del enriquecimiento de su familia, la más poderosa del Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza, colocando hechos concretos como el saqueo de tierras pertenecientes a pueblos indígenas por el decreto del 7 de octubre de 1848.

¿Cuál es la diferencia entre matar o mandar a morir? Se pregunta la creadora inspirada en el poema Juan López y John White (Los conjurados, 1985), en el cual el Jorge Luis Borges reflexiona sobre la guerra de las Malvinas a partir del encuentro de dos soldados desconocidos que estaban confrontados y destinados a matarse en nombre de los intereses nacionales.

El Mcal. Francisco Solano López (1827 – 1870), principal líder nacional en la Guerra de la Triple Alianza y Darth Vader, personaje antagónico de la Guerra de las Galaxias, creado por George Lucas en 1977, se fusionan para cuestionar la construcción de lo heroico en el relato nacionalista predominante en nuestra sociedad y complejizar el análisis del ejercicio del poder desde una mirada humana, donde las debilidades, limitaciones, carencias y contradicciones de un hombre en su contexto histórico juegan su propia batalla en el lado oscuro de la fuerza.

Ni las peores películas de terror se comparan a la cruel dictadura militar de Alfredo Stroessner (1912 – 2006), que durante 35 años socavó a la sociedad paraguaya por medio del terrorismo de estado. En esta obra el dictador Stroessner, conocido por sus criminales prácticas pedófilas, emerge como el personaje de Freddy Krueger a perturbar los sueños de las niñas, niños y jóvenes. Wes Craven creador del personaje de la famosa película de terror “Pesadilla en la calle Elm” (1984) explica que el guante con cuchillas utilizado por

Mandar a morir
Foto gentileza
Yuki Yshizuka

- 66 -

¹⁶ Jorge Fuentes.
Freddy Krueger:
Uno de los
grandes íconos
del cine de
terror de los
80. Disponible
en [https://
www.guioteca.
com/los-80/
la-historia-de-
freddy-krueger-
uno-de-los-
grandes-icenos-
del-cine-de-te-
rror-de-los-80/](https://www.guioteca.com/los-80/la-historia-de-freddy-krueger-uno-de-los-grandes-icenos-del-cine-de-terror-de-los-80/)

este personaje está basado en el temor inconsciente que tenemos los seres humanos a las garras, dientes y cuernos de nuestros depredadores¹⁶.

Mientras que algunas personas afirman que en épocas del dictador se podía dormir con las puertas abiertas, la mayoría de la población, sobre todo la opositora al régimen, durante décadas no pudo dormir tranquilamente por temor

a que Freddy, diminutivo de Alfredo, irrumpa durante los sueños para controlarlos, atormentarlos o asesinarlos. En la película como en la vida real, el temor producido por la pesadilla alimenta al poder del villano/tirano.

Los golpes de estado en Paraguay son una forma constante de resolver las crisis políticas y la sucesión entre gobiernos, incluso del mismo signo político, a lo largo de la historia republicana desde finales del siglo XIX. En este mural, el General Lino Oviedo (1943 — 2013) encarna la sedición militar en el personaje de Cerebro, ratón de laboratorio protagonista, junto a Pinky, de la serie animada *Animaniacs*, producida por Steven Spileberg y Warner Bros. Animation (1995 — 1998).

Excelentísimo
Señor Pesadilla
de la República.
Foto gentileza
Yuki Yshizuka

Quiero amotinar el mundo-
Foto gentileza
Yuki Yshizuka

Cerebro es un ratón de gran inteligencia, vive obsesionado con la idea de conquistar el mundo y no se dedica a otra cosa que no sea conspirar en esa dirección. Debido a su pequeño tamaño tiene complejo de grandeza, factor que junto a los errores de Pinky y la poca inteligencia de los humanos, lo lleva a fracasar repetidamente en sus planes de conquista.

Esa reminiscencia napoleónica a la que nos remite el mural junto a la nostalgia militarista del pequeño personaje invitan a cuestionar el discurso nacionalista vacío

de las Fuerzas Armadas en un estado que se declara democrático y renuncia a la guerra como medio de resolución de conflictos.

El juego de palabras Senador y C Nador de la nación simboliza el hambre de poder de la clase política nacional representada por Juan Carlos “Calé” Galaverna, uno de los senadores que más tiempo lleva ocupando el cargo en el Congreso Nacional. Su fusión con Mr. Burns, un viejo codicioso y multimillonario dueño de la central nuclear de

C-Nador de
la Nación

Foto gentileza
Yuki Yshizuka

Springfield en la serie Los Simpsons (Matt Groening, 1989) está vinculada a la práctica política predominante, basada en la búsqueda de los intereses propios y corporativos por encima de la búsqueda del bien común.

Este personaje ilustra el insaciable deseo de acumular fortuna y poder a costa de las desgracias ajenas, y es el estereotipo de empresario capitalista despiadado que actúa sin ningún tipo de escrúpulos para cumplir con sus objetivos.

Un retrato sobre la narco política en Paraguay, Horacio Cartes, en aquel entonces precandidato a la presidencia de la Republica, caracterizado como Vito Corleone, jefe mafioso en la película El Padrino, de Mario Puzo, dirigida por Francis Ford Coppola en 1972. El mural vaticinaba en aquel momento lo que muchos confirmarían después, el gobierno de los poderes fácticos y las mafias moviendo los hilos de la política como lo hacen los titiriteros con sus marionetas.

El Jodido.

Foto gentileza
Yuki Yshizuka

El impacto del proyecto

Las obras tuvieron un gran impacto mediático y generó debate en las redes sociales. Algunos murales fueron censurados, no por el estado sino por grupos ciudadanos, por ejemplo “Yo el Extremo” y “Mandar a morir”, duraron aproximadamente 24 hs. Fueron tapados o se rayaron encima con frases como “Francia, patria o muerte” o “vivan los López”.

Sobre el mural “Mandar a morir” que había sido tapado, la artista volvió a pintar otro similar con la leyenda “Start War”, empieza la guerra en su traducción al español.

“Pero esto fue lo genial, la reacción, que lo borren para mí es una forma de completar la obra, significa que molestó, generó algo, lo peor que hubiera pasado es que nadie le dé bola. ¡Que lo que esa japonesa va a hablar de nuestros héroes patrióticos! decían. Todo esto le dio vida a la obra, ellos ayudaron a que se empiece a discutir y que otras voces surjan para defender posturas. Después, surgieron argumentos más importantes, entonces para mí se cumplió el objetivo de la obra que era que se cuestione y no festejar ingenuamente la independencia. Las obras también pusieron en evidencia la confusión ideológica, el saqueo a los pueblos indígenas en 1848, la prohibición del idioma guaraní, todas estas cosas nunca pudimos debatir ni pudimos construir un pensamiento crítico, crecimos con una historia tipo súper héroes. Fue mi momento de vengarme de la historia con la que nos torturaron y que nos hicieron repetir como idiotas en el colegio, pidiéndonos que marquemos en una casilla la respuesta correcta”.

Foto gentileza Yuki Yshizuka

En total fueron 21 murales en el periodo aproximado de un año. Después de los primeros, la artista siguió trabajando en temas de coyuntura política recreando personajes como “Magdaleno Silbaba y los 45 ladrones” y “El Libello”, que duraron solo 24 hs.

Otro proyecto ideado por Yuki fue Japiro Colectivo, desde el cual se intervenía carteles electorales y publicitarios de manera anónima. La frase ¿Que pasó en Curuguaty? fue parte de esta iniciativa y ayudó a instalar la pregunta tras la masacre de Curuguaty, en junio del 2012, que sirvió como justificación para el posterior golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo.

La obra de Yuki detona una serie de cuestionamientos hacia la historia oficial y a la cultura política paraguaya que persiste hasta la actualidad. Estos cuestionamientos, estra-

técnicamente desarrollados desde la creatividad y el humor, apuntan a un objetivo común, interpelar al patriarca como el constructo que moldea las relaciones de poder en nuestra sociedad.

Foto gentileza
Yuki Yshizuka

El patriarca es la figura de poder construida sobre la autoridad masculina del padre en el grupo doméstico, siendo las mujeres el primer grupo dominado principalmente por medio del uso de la fuerza y la imposición de la dependencia económica al jefe de familia. El “pater familias” del derecho romano tenía el poder de control y dominación sobre todos los integrantes de la familia y sus esclavos, quienes eran de su propiedad. Este esquema de poder y dominación se extendió a la sociedad consolidando lo que se conoce como patriarcado o gobierno de los patriarcas. (Lerner, 1986)

En el patriarcado, la masculinidad hegemónica ocupó las posiciones privilegiadas y dominantes en un esquema jerarquizado y verticalista. El masculino hegemónico es controlador, competitivo, agresivo y estas características son vistas como elementos de valor y heroísmo. Tam-

Foto gentileza
Yuki Yshizuka

bién es sobreprotector y proveedor con el fin de generar relaciones de dependencia y cadenas de lealtades. La emancipación deviene de la liberación del patriarca, es decir, quedar fuera de su control y dominio, ser independientes de su poder.

Patriarcado y patrimonialismo, según Max Weber en “Economía y Sociedad” están vinculados y son formas de dominación. La administración de tipo patrimonial es arbitraria, se ajusta a la voluntad del gobernante que utiliza los recursos públicos tal como si fueran sus recursos domésticos y construye su red de lealtades en base a prebendas.

Héroes de la Dependencia provoca al cuestionamiento del paternalismo, el patrimonialismo, la concentración del poder que han consolidado esquemas políticos altamente autoritarios y totalitarios a lo largo de la historia

paraguaya. Coloca signos de interrogación en lugares donde no deben haber las dudas. Deconstruye los personajes, los descompone utilizando la caricaturización que permite maximizar los rasgos dejando en evidencia las contradicciones y los ocultamientos.

Utiliza el humor como herramienta de opinión y de crítica pero también como el espacio desde donde resistir al sistema. Genera grietas en la monolítica solemnidad que escuda a los relatos históricos oficiales, que operan como dispositivos políticos para la reproducción del discurso nacionalista y patriarcal.

En el ejercicio de la sátira, presente en sus murales, coloca como debilidades las supuestas virtudes de la masculinidad hegemónica. En cada uno de sus personajes la virilidad queda reducida a gesto ridículo o patético quitándole potencia al villano/tirano.

La propuesta de Yuki abre interrogantes, desde una mirada aguda y crítica invita a pensar el rol que jugaron los discursos nacionalistas y autoritarios en la construcción de la historia y qué respuestas pueden emerger desde la sociedad civil, en la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, capaz de resolver sus conflictos y diferencias por medio del debate y el diálogo.

REFERENCIAS

<https://www.superaficionados.com/pinguino-batman/#:~:text=El%20Ping%C3%BCino%20es%20uno%20de,en%20ingenio%20al%20mism%C3%ADsimo%20Batman.>

https://starwars.fandom.com/es/wiki/Anakin_Skywalker

Imagen gentileza de las Tóxicas.

GRAFFITERAS Y CULTURA DEL HIP HOP

La cultura hip hop nace a finales de los años 60 en EEUU como movimiento contracultural en las periferias de Nueva York, donde habitaban los grupos excluidos, migrantes afrodescendientes y latinoamericanos. Este movimiento desde sus inicios, abarcó varias modalidades de arte, la música, la danza y el arte urbano, principalmente el graffiti utilizando aerosoles.

Los graffitis son una manera de manifestarse, de tomar las calles y los espacios públicos con un lenguaje propio. Dentro de estas manifestaciones artísticas existen herra-

Imagen gentileza de las Tóxicas.

mientas conocidas como “tags” -firmas realizadas en las paredes- las cuales dieron inicio al movimiento graffitero en los barrios y en los trenes.

En nuestro país, las mujeres han cobrado mayor protagonismo en el mundo del graffiti en los últimos 5 años. El colectivo Las Tóxicas, creado en el año 2016, está conformado por Antotxk, Konan, Giz y Palo. El nombre del grupo es una metáfora por medio de la cual explican que absorben todo lo tóxico de la vida y lo transforman con el arte.

Lo primero que llamó la atención de Konan dentro del mundo del hip hop fue el baile y la alegría que éste transmite, luego se identificó con el graffiti ya que desde la infancia

le gustaba pintar. Para ella el arte es algo que la empodera, le sirve para encontrarse a sí misma a través de lo que crea, es una forma de expresión sin límites y un modo de expresión, de protesta en la sociedad.

“Para mi lo tóxico nunca ha tenido una connotación negativa. Todo en la vida tiene su grado de veneno, minerales, plantas, animales, humanos producen naturalmente estas sustancias. Analizando la etimología, la palabra significa veneno para las flechas. Todos somos tóxicos de alguna manera, pero lo tóxico puede ser la cura, depende de la dosis” *Konan*.

Antotxk está familiarizada con el dibujo desde pequeña, condición que la vincula al graffiti como forma de expresión en la cultura del hip hop. De adolescente se dedicaba a los bocetos en papel, ya que a esa edad no tenía permiso ni recursos para salir a pintar en las calles. Cuando ingresó al Instituto Superior de Bellas Artes, donde estudió la carrera de Artes Visuales, conoció a Konan con quien, desde ese momento, sale a graffitear.

Es creadora de un personaje que le acompaña a menudo en sus pinturas. Es como su niña interior, lleva el nombre de Vy'a (alegría) porque representa su búsqueda en el momento que la creó. A veces la representa, y en otras ocasiones la hace presente firmando con ese nombre sus obras.

“El territorio del hip hop, es global, actualmente hasta en el interior vas a encontrar un tag, te subís a un cerro y en una piedrita vas a encontrar. Pintamos donde surja y donde nos inspire” *Antotxk*.

Pintar en las calles, generalmente de noche, las exponía a muchos peligros y la mayoría de los grupos graffiteros es-

tán conformados por hombres, entonces decidieron unirse y crear este colectivo para sentirse seguras cuando salen a graffitear.

Imagen gentileza de las Tóxicas.

Las Tóxicas se mantienen en constante protesta, denunciando al estado todas las situaciones con las que no están de acuerdo. Ellas utilizan las paredes para plasmar sus mensajes, porque es en las calles donde está el pueblo, a quienes quieren llegar.

Junto con las consignas de protesta, también reivindican la cultura paraguaya al fusionar el hip hop con lo ancestral y la cultura guaraní. El colectivo tiene por objetivo dejar en claro que la cultura hip hop no es una reivindicación de lo estadounidense, sino una visibilización de las culturas latinoamericanas y afrodescendientes, quienes fueron los grupos que crearon el hip hop.

Imagen gentileza de las Tóxicas.

Imagen gentileza de Deim.

“En el Sur tenemos tantas historias de cómo muchos pueblos han dominado la botánica. En esta región tenemos un gran conocimiento escondido aún en el karaku de la gente que sabe que pohã ñana tomar con su tereré, mate o el brebaje que prefiera. Los guaraníes compartieron parte de ese conocimiento no solo con los paraguayos sino con el mundo. En porcentaje de nombres científicos del género botánico, después del griego se posiciona el guaraní. Ellos dicen que todo lo que brota de la tierra es medicina, vos decidís la dosis” *Konan*.

Deim es una graffitera independiente que desde adolescente dejaba sus firmas por las paredes y participó en competencias de murales en su colegio. Tomó contacto con la movida del hip hop en Paraguay y se dedicó al graffiti.

Como no tenía el apoyo ni la aceptación de sus padres -por ser una actividad que no está asociada tradicionalmente a lo femenino- le costó seguir con el graffiti en su época de adolescente. Apenas pudo trabajar, invirtió gran parte de lo que ganaba en materiales para seguir pintando. La maternidad dio un giro a su vida, incursionó en el arte del tatuaje porque no podía salir a graffitear como antes, de esta manera seguía dejando su marca.

Para Deim, el graffiti significa escape y libertad. Nunca pudo trabajar a pedido, sentía que se le restaba libertad de expresión a su trabajo. Estampaba su firma por las paredes de Asunción, principalmente las que se encuentran sobre la avenida Mariscal López. Optaba por los colores alegres, principalmente el rosado, esa fue su manera de mostrar al mundo que era una mujer la que graffiteaba, usando el estereotipo a su favor.

“Siempre me gustó lo abstracto, mi estilo es lettering, todo letras... pinto de colores vivos porque quiero transmitir alegría...” *Deim*.

Domi también trabaja de manera independiente. Empezó a dibujar y a pintar en el año 2013, pero su primera escuela de arte fue el mundo del graffiti. Pinta letras, cartoons y su “tag”, esas son las expresiones que usa para imponer presencia en las paredes de Asunción y sus alrededores.

La artista pinta “tags”, que son sus firmas ya establecidas, pero suele improvisar con las formas, letras y texturas de acuerdo al momento de pintar. Sus graffitis generalmente no son entendidos por personas que desconocen la cultura hip hop porque utiliza códigos internos.

Las letras redondas, surrealistas y salvajes son las que más acostumbra a usar. Los materiales que usa para firmar por las calles son principalmente los aerosoles y la pintura látex, con pinceles y rodillos, pero está abierta a utilizar todo lo que le permita dejar su registro en las calles.

Imagen gentileza de Domi.

“El tema soy yo, el aquí estoy, sepan que existo, soy real, soy importante, pero que no sepan quién soy yo. Considero que mis obras tienen que tener esa capacidad de incomodar y hacer que actúe y se mueva la gente conformista o incluso la misma ley, el mensaje es bastante contestatario” *Domi*.

¿Qué nos dicen estas artistas con sus obras? Que las mujeres del hip hop están presentes y están construyendo su espacio, de manera autónoma, libres, sin tutela masculina y sin subordinación. Transmiten, a través de los colores fuertes y las letras deformadas, que la ciudad es habitada también por ellas y aunque se enfrentan doblemente a la inseguridad de las calles, al acoso policial o incluso de sus mismos pares, están dispuestas a cobrarse lo suyo, a tomar el espacio público marcándolo desde sus propias subjetividades.

Foto gentileza
Tóxicas.

VERO SFORZA. EL ARTE COMO UN PUENTE ENTRE PERSONAS Y MUNDOS

Las tintas negras y trazos fuertes de Verónica son una forma de expresar lo grotesco, lo temible y lo políticamente incorrecto de una manera sutil, extrayendo belleza de la paradoja, del misterio, del oxímoron. Combina varias disciplinas de las artes como la música y el diseño gráfico para contar historias al mundo.

Según la propia artista desde muy pequeña hace dibujos. Su papá es dibujante y en su casa siempre tuvo un gran apoyo. A los 8 años empezó a estudiar pintura al óleo y a los 14 años ya era asistente de cátedra.

Murales en
Mburucujazz.
Fuente: <https://www.facebook.com/mburucujazzclub>

Uno de los aspectos que más le atrae del arte es la capacidad de poder comunicarse con toda la diversidad humana. Empezó a trabajar con personas con discapacidad intelectual a los 16 años, les enseñaba a pintar cuando ella todavía era estudiante en el colegio. Así descubrió que podía usar la pintura y el arte para expresarse y comunicarse más allá de lo racional y lo convencional.

Además de las artes visuales también la música fue su herramienta de comunicación por un tiempo. Al terminar el colegio decidió ir a Argentina, específicamente a la ciudad de Buenos Aires, para estudiar música en una escuela de música popular.

Al volver al Paraguay empezó desde cero, ingresó a la carrera de Música en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción y allí conoció

Murales en
Mburucujazz.
Fuente: [https://
www.facebook.
com/mburu-
cujazzclub](https://www.facebook.com/mburucujazzclub)

Murales en Mburucujazz.
Fuente: <https://www.facebook.com/mburucujazzclub>

los proyectos de un círculo de personas que se dedican a la música en Asunción, esto la motivó a fusionar ambas artes: la música y las artes visuales. Plasmó murales en espacios culturales alternativos vinculados a la música jazz y blues. Para ella fue una experiencia colaborativa en la cual de manera conjunta se dieron a conocer estos espacios culturales y sus murales.

En sus pinturas e ilustraciones frecuentemente se pueden ver paisajes serenos y solitarios, una fusión entre elementos de la naturaleza y condiciones humanas, luz y sombras, misterio y develaciones, la música, los músicos y sus instrumentos, las cantantes y sus voces. También están presentes en algunas de sus obras, temas vinculados a las culturas campesinas e indígenas.

Una de las principales obras de Sforza se trata de una secuencia de imágenes en las paredes del club asunceno de jazz llamado Mburucujazz. Son varios murales en blanco y negro que en conjunto cuentan la historia de las mujeres afro descendientes en Estados Unidos, en diferentes situaciones y épocas.

La obra se centra en la voz de las mujeres negras. Empieza, por un lado, con las mujeres durante la esclavitud y termina con las cantantes de jazz. Muestra el camino de emancipación que recorrieron las mismas desde la época de la esclavitud, con todas las adversidades por las que tuvieron que pasar, resaltando el papel fundamental de sus voces en su proceso de liberación.

Con el mismo estilo y temática hay otros murales de diferentes tamaños en el club de jazz, uno de los principales se titula “Los tres Santos”, obra en la que representa y homenajea a algunos de los más grandes y relevantes músicos de la historia del jazz estadounidense. Los artistas son Charles

Mural Introspección.
Costanera de Asunción.
Ph: FilmArte Audiovisual.
Fuente: <https://www.facebook.com/vero.sforza>

Mingus, John Coltrane y Thelonious Monk a los que pinta con sus respectivos instrumentos musicales.

Un momento importante en su vida artística fue en el año 2020 cuando se presentó a la 6ta edición del Premio de Artes Visuales de la Embajada de Alemania y ganó con su obra "Introspección". La temática del concurso fue "El mundo en tiempos del coronavirus" y el género, muralismo. La obra fue plasmada en el Centro Municipal de Información Turística de la Municipalidad de Asunción.

La obra ilustra un paisaje diurno en el que se funden casi oníricamente la naturaleza y la cotidianeidad del encierro en una habitación. Se puede apreciar a una una niña admirando una fauna y flora fantásticas que habitan un paraje con cerros que invitan a subir, cascadas que invitan a bajar y una gruta que invita a entrar. Como bisagra entre los mundos, un gato de mirada penetrante advierte la sorpresa del espectador. El mural presenta un panorama lleno de colores, de diversidad, de especies exóticas, una naturaleza en calma, preservada y viva que llama a reflexionar sobre las formas de relacionamiento con la naturaleza, principalmente en tiempos de crisis ambientales y pandemia.

Fue pintado con pintura látex con ayuda de escaleras y rodillos con mangos largos a causa de las dimensiones que posee. Cuenta con varios planos, está sobre más de 4 paredes irregulares y cubre todo el lado izquierdo del edificio.

Intervención
Represión no
es Protección.
Fuente: [https://
www.facebook.
com/PrizPra-
zPrzArt](https://www.facebook.com/PrizPrazPrzArt)

PRIZ PRAZ PRUZ. GUERRERA URBANA

Priz Praz Pruz, no es solo el nombre artístico de Priscilha Benítez sino también el nombre de su marca. La artista ha desarrollado una trayectoria bastante amplia, actualmente se dedica a la pintura y al diseño en variadas formas. Utiliza todo tipo de soportes, desde objetos pequeños como lo es un tapabocas hasta grandes superficies como murales y superficies inusuales como una lancha.

Empezó a expresarse a través del arte desde su época de estudiante. A los 16 años usaba los estenciles como herramientas de protesta social para contar sus opiniones sobre

Mural octubre rosa en IN-CAN. Fuente: <https://www.facebook.com/PrizPrazPruzArt>

lo que estaba pasando en el mundo. Posteriormente fue a estudiar artes a Londres en Central Saint Martins College of Art and Design, cursó un año y luego volvió. En Paraguay se recibió en Publicidad y Marketing en la Universidad Americana, mientras se iba instalando en el mundo del arte urbano.

Considera que ha tenido dos etapas en su trayectoria, una más rebelde, política y contestataria, y la actual, en la cual se dedica principalmente al arte utilitario.

En sus inicios, utilizó el arte como activismo y protesta lo que le llevó a ser más mediática. Entre el 2007 y 2009 realizó talleres de graffiti, intervenciones nocturnas, estenciles y paste up, que son posters que van forrando las paredes como una suerte de papel tapiz en las calles, para que los artistas dejen sus mensajes. En esta época de mayor visibilidad es donde tuvo más conflictos con sus colegas del mundo del arte urbano, principalmente con los artistas masculinos que consideraban que el activismo no es arte.

El arte urbano es arte vivo por lo tanto está siempre en movimiento y en constante interacción con otros artistas o el público. En este sentido, sus obras fueron varias veces intervenidas por otros grafiteros y hubo confrontaciones, como una guerrilla urbana donde las armas fueron las latas de pintura y el campo de batalla, las paredes en las calles.

Todo arte callejero es un arte efímero y la acción de crear es tan importante como el resultado final. Al cambiar los lienzos que se pintan dentro de un taller, por las paredes y las calles, las artistas no solo necesitan una mayor infraestructura y materiales bastantes costosos sino que también quedan aún más expuestas a los prejuicios. Priz Praz Pruz fue blanco de las críticas en una cultura donde se asume que las calles son de los hombres y el arte urbano una especie de vandalismo, no se espera y no se acepta que una mujer, desde el estereotipo femenino, sea una artista urbana.

“Cuando terminas una obra y te quedas mirándola, pasa algo muy mágico, porque sabes que esa obra ahí mismo

ya terminó, no sabes si mañana va a estar todavía, es efímera la relación entre el arte y la calle”

La primera obra de muralismo de Priz Praz Pruz surgió de un taller de graffiti, con la participación de unas 30 personas entre paraguayos y extranjeros. Este fue su punto de partida en el mundo del arte urbano y luego no paró. Desde ese momento se dedicó a realizar murales de protesta, murales para marcas y para instituciones.

“Cuando agarras un aerosol es una sensación única, insta a tomar las calles, a salir a romper el status quo, el arte urbano y sobre todo el aerosol invita a expresarte, a tomarte el mundo por delante”

Mural en
peluquería
Raio Bemba. :
<https://www.facebook.com/PrizPrazPruzArt>

Una de sus obras más polémicas fue la pintada con los colores del arco iris -reivindicando los la bandera del movimiento TLGBI - en la Escalinata Antequera en el año 2013, obra que se mantuvo anónima en ese momento ante la reacción de los sectores fundamentalistas. Ese mismo año concretó “La ratonera”, intervención realizada en conjunto

con un colectivo de artistas, denunciando la corrupción en el parlamento y comparando a los senadores con ratas. La obra se trató de una ratonera gigante con una bolsa de dólares como trampa, ubicada frente a la Cámara de Senadores.

Priz Praz Pruz participó en la Bienal de Asunción 2015, uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes que se llevaron a cabo en el país y al cual estuvieron invitadas destacadas grafiteras de Latinoamérica para realizar murales en la costanera de Asunción. Los murales no pudieron finalizarse debido, entre otros factores a maltratos que las artistas sufrieron por parte de funcionarios portuarios mientras estaban realizando su trabajo.

En la segunda etapa de su trayectoria, Priz Praz Pruz se dedicó al desarrollo de su marca que se direcciona hacia el arte sustentable y utilitario. La artista actualmente produce utensilios cotidianos para los guerreros urbanos tales como bolsos, tapabocas, termos y remeras en los que transmite la misma fuerza y vitalidad de sus murales, manteniendo la estética pero cambiando el soporte. También realiza murales comisionados para todo tipo de locales e instituciones.

Rechaza la idea de un arte de galería, para la élite que sea pensado solo para un público reducido. La artista se enfoca en un arte accesible para toda la gente en el cual son visibles elementos de la identidad paraguaya tales como el guaraní, el ñanduti y el ao poi con contenidos sociales y mensajes de cuidado ambiental.

Para plasmar sus ideas utiliza tonos vibrantes y planos con mucho contraste de colores. Busca siempre transmitir libertad por sobre todas las cosas, reivindica la libertad de expresión, rechaza la censura, abraza los derechos humanos y pretende descubrirse a sí misma a través de su arte.

Intervención
No es galanteo,
es acoso. 2019.
Gentileza: Priz
Praz Pruz

El desarrollo de su marca no ha implicado abandonar su faceta artista. En el año 2020 realizó dos obras junto a Amnistía Internacional: “No fue galanteo fue acoso” realizada en la Costanera de Asunción denunciando al acoso sexual en las universidades y “Represión no es protección” frente al Cuartel General de la Policía Nacional, haciendo alusión a la violación de los derechos humanos por fuerzas policiales en el contexto de pandemia.

Priz Praz Pruz es un grito de lucha y resistencia creativa en las paredes de Asunción. Con sus obras invita a romper el status quo, a tomar las calles y a usarlas como lienzos de protesta. También alienta a no temerle a la idea de ser mujeres en el mundo del arte urbano. Impone su presencia y dice “... Estoy acá y no se van a librar de mí”.

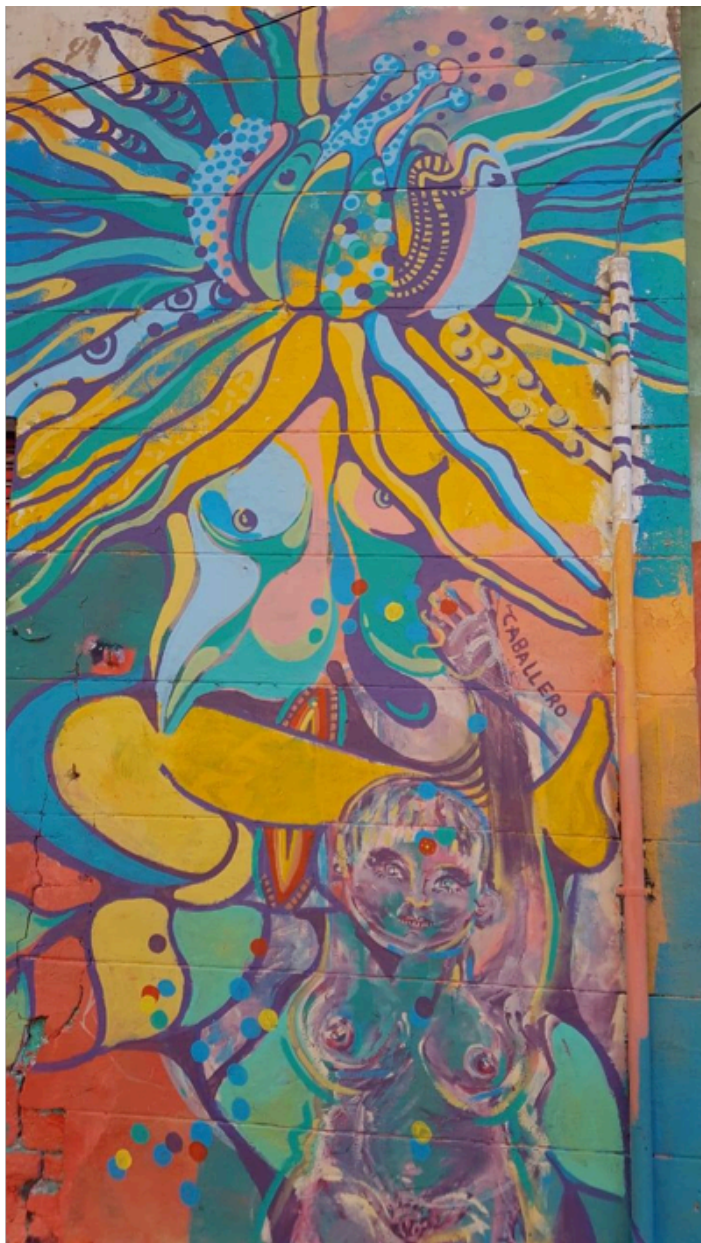
SORORAS. LA CUADRA CULTURAL PINTADA POR MUJERES

La sororidad es poderosa proclama bell hooks en su obra “El Feminismo es para todo el mundo” y de esta manera lo entendieron un grupo de artistas de la música y del arte urbano que se unieron para realizar el “Festival Sororas” en conjunto con el Centro Cultural La Chispa en febrero del 2019. En el marco del festival se realizó una intervención artística que consistió en pintar murales y graffitis a lo largo de toda la cuadra del Centro Cultural sobre la calle Estrella, entre Montevideo y Colón.

La iniciativa fue parte de las actividades por el Día de la Mujer Paraguaya, que se conmemora cada 24 de febrero. El festival musical tuvo como objetivo visibilizar a las mujeres

Fotografía
gentileza de
Milena Coral.

Fotografía gen-
tileza de Ana
Brisa Caballero.

artistas en los escenarios del país y contó con la participación de más de 40 mujeres músicas.

Para la pintata de la “cuadra cultural” las organizadoras hicieron una convocatoria abierta a la cual respondieron alrededor de 20 artistas visuales. Se gestionaron donaciones de pinturas, aerosoles y materiales necesarios para dicha actividad. La pintata se realizó en dos jornadas, el día previo al Festival y durante la duración del mismo.

“...Cada cual fue con sus bocetos y fue un desafío grande para que haya una armonía entre todas las que estábamos. Ayudó usar los mismos materiales y los mismos colores. ¿Cómo hacer para que dialoguen entre ellos los murales?, muchas no nos conocíamos. Quedó muy in-

Fotografía
gentileza de
Milena Coral.

teresante lo que se plasmó. El que pinté es una mujer con cabeza de mburukuja, un tanto psicodélico, muy lineal...”. *Ana Brisa Caballero*.

El proyecto llenó de vitalidad a La Chispa y a los negocios vecinos, creó un gran contraste colorido al lado de las paredes generalmente grises del centro de Asunción. Las paredes de la cuadra quedaron totalmente cubiertas por imágenes llenas de colores vivos y mensajes políticos.

“El impacto para la cuadra fue enorme, esto no genera solamente algo lindo sino que es un espacio que vos ves y sabés que está ocupado por la gente, que hay gente que transita, que disfruta ese lugar, también hay trabajo, la gente hace fotografía, por lo colores de los murales, se usa como locación, como escenografía, porque es una cuadra linda” *Milena Coral, La Chispa*.

Fotografía
gentileza de
Milena Coral.

Una de las características del arte urbano es que es un arte vivo y está en constante cambio. La pintata terminó en dos días pero las personas siguieron plasmando sus obras en las paredes de la cuadra, superponiendo imágenes o expandiendo los graffitis a paredes que aún no estaban pintadas, creando así nuevas composiciones y nuevos mensajes.

Al transitar por la cuadra cultural las paredes hablan, dejan claro que ese espacio público fue tomado por artistas. Los mensajes políticos nos transmiten diversidad, lucha feminista y resistencia cultural.

“Además de la sensación que transmite por la estética misma de los murales y graffitis, los mensajes que tienen son igual de fuertes. Al ver las consignas rápidamente nos damos cuenta que fueron hechos por mujeres feministas” *Milena Coral, La Chispa.*

Fotografía
gentileza de
Milena Coral.

Fotografía
gentileza de
Milena Coral.

Personas que participaron de la pintata en La Chispa/ Festival Sororas

Ana Brisa Caballero, Konan Teekiska, Jimena Saldívar, Bele Menta Peperina, Andy Luna, Duendy Graff, Arami Espiau, Lira Mas, Danna Ríos, Juli Bujan, James Morel, Pasión Moral, Arian Carrillo, Antonella Colmán, Yana Vallejo, Geo Samaniego, Indira Palacios, Sara Schuppman.

ARTIVISMO FEMINISTA

Si bien el feminismo en Paraguay tiene una larga y rica historia donde el arte ha sido una herramienta de expresión, desde el año 2017 se ha visto potenciado con las marchas feministas anuales #8M Paro Internacional de Mujeres y #25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como correlato del crecimiento del movimiento feminista a nivel global.

En torno a estas fechas y durante las marchas se realizan acciones e intervenciones artísticas entre las cuales se pueden apreciar una gran variedad de técnicas del arte callejero. Estas técnicas son herramientas para expresar críticas o levantar reivindicaciones y son utilizadas por feministas que se dedican al arte o por activistas que, sin ser artistas, realizan intervenciones puntuales. Al transitar por las calles de Asunción, principalmente por las que son parte del reco-

rrido de las marchas, es muy común ver en las paredes todo tipo de consignas feministas.

Durante las marchas, en algunas ocasiones, se hacen pequeños piquetes con intervenciones artísticas. En estas actividades, los instrumentos más populares son las pegatinas, graffitis de leyenda y los stenciles, ya que son herramientas rápidas que se adecuan al ritmo de las actividades.

Con estas herramientas las artistas plasman consignas como el fin de la violencia machista, la despenalización del aborto o pedidos de justicia para los casos de feminicidios no resueltos, entre otros.

Estas son algunas de las imágenes que podemos encontrar por las calles de Asunción.

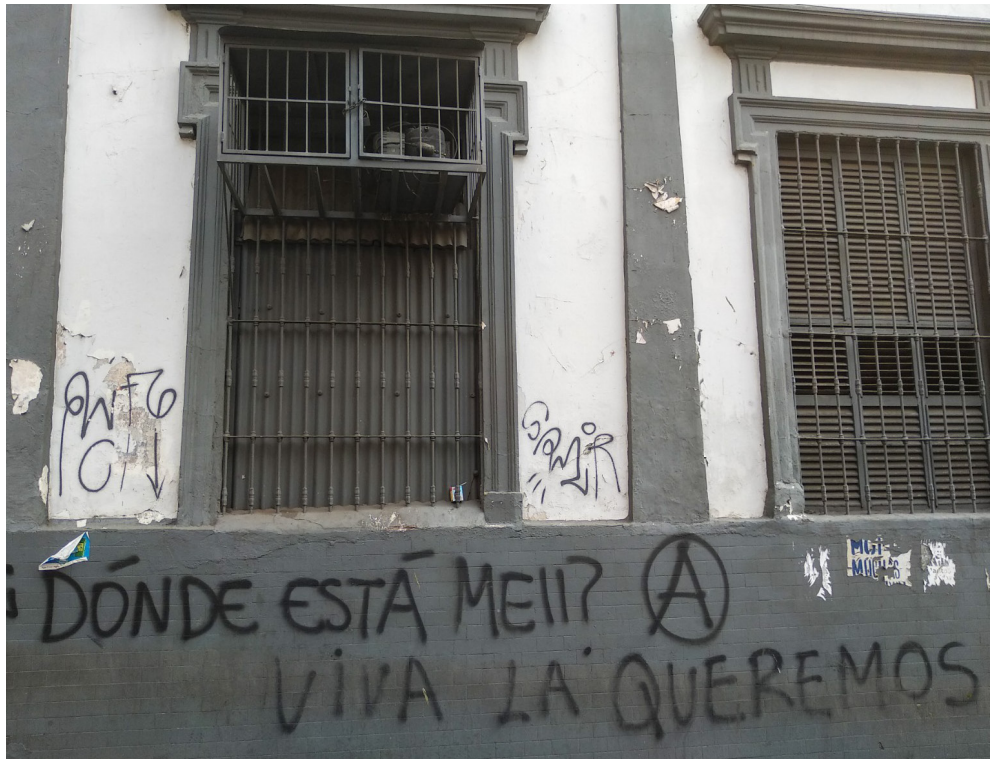
Según registros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Paraguay durante el año 2017 el aborto fue la tercera causa de las muertes maternas. Es uno de los pocos países de Latinoamérica en el cual esta práctica está penalizada aún en casos de violación. Con el movimiento de pañuelos verdes por el aborto legal, seguro y gratuito en los países vecinos, el tema se va instalando en Paraguay con más fuerza y van aumentando los colectivos que adhieren a la lucha por la despenalización. Las movilizaciones feministas anuales se van tiñendo de verde y estas consignas ya son parte de las reivindicaciones en las marchas.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Paraguay del total de 115.895 nacidos vivos registrados en el año 2017, el 16,5% correspondió a adolescentes de entre 10 y 19 años, de esa cifra, el 16% pertenece a adolescentes de 15 a 19 años y el 0,5% a niñas de 10 a 14 años¹⁷.

¹⁷ Fuente: https://paraguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estudio%20Mile-na%20para%20WEB_7nov.pdf

Otro de los grandes movimientos en Latinoamérica es “niñas no madres” que surge en el 2016 como una iniciativa de Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, GIRE y CLACAI ante los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes en la región. En Paraguay este movimiento también está presente y constituye una de las demandas fundamentales de los feminismos.

“Ni una menos” es actualmente una de las principales consignas del feminismo latinoamericano. Este movimiento nació en Argentina y se expandió por el continente. Paraguay se unió en el año 2017 ante las alarmantes cifras de

feminicidios a nivel nacional. Como protesta se realizaron varias marchas y acciones artísticas, entre ellas, stenciles y graffitis.

Melisa Fleitas es una de las tantas víctimas de feminicidio. Se denunció su desaparición en el año 2017 pero las autoridades no investigaron. Al cumplirse un año de la denuncia, los colectivos feministas organizaron manifestaciones con la pregunta ¿Dónde está Meli?. Mediante éstas finalmente en el 2018 se encontraron sus restos. Desde ese momento en todas las marchas feministas está presente la frase “Justicia para Meli Fleitas”.

Otras de las actividades comunes en el activismo feminista son las pintatas de murales. Estas se suelen realizar desde movimientos estudiantiles o colectivos feministas como parte de la agenda de actividades alrededor de las fechas claves. Las pintatas se hacen colectivamente siendo una oportunidad de encuentro y socialización entre las mujeres artistas.

Una de las principales movilizaciones anuales es la del 25 de noviembre, en esa fecha se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas por el gobierno dictatorial de Rafael Trujillo, en República Dominicana en el año 1960.

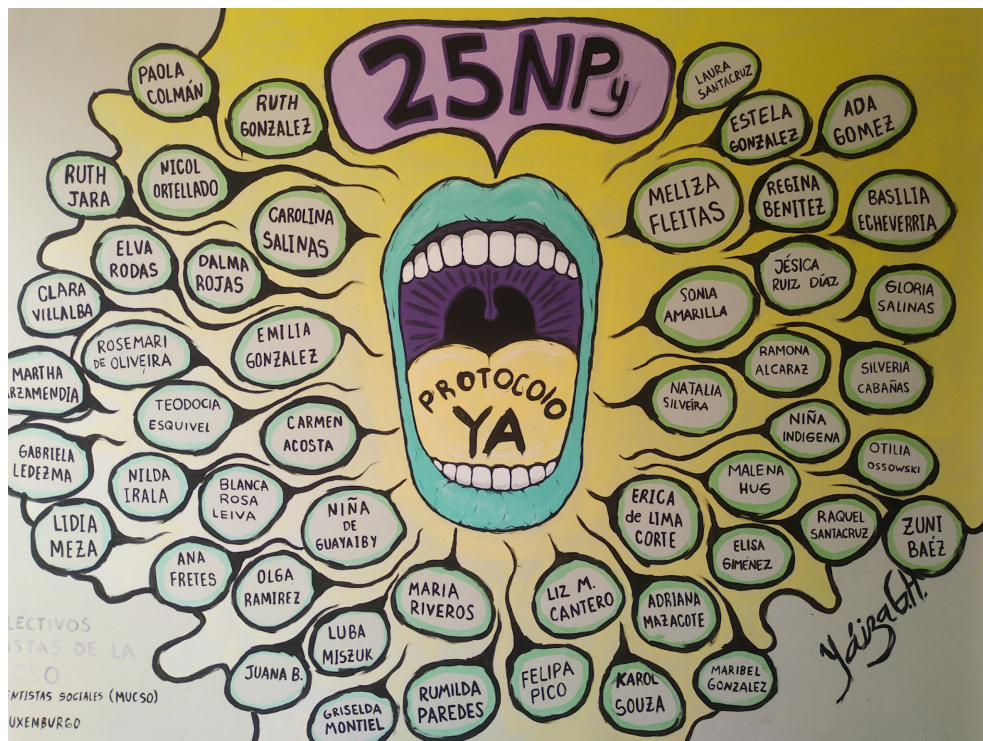
Desde el 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales (FAC-SO) de la Universidad Nacional de Asunción, se realizan murales a iniciativa de colectivos feministas conformados por las alumnas. Estas acciones tienen como objetivo acompañar a las actividades de las marchas, reivindicar y fortalecer la lucha feminista dentro de la facultad.

Mural realizado por Ana Brisa Caballero

Uno de los murales recuerda a todas las víctimas de femicidio del 2018. La imagen utilizada es una boca que grita el nombre de todas esas mujeres que ya no están, para tenerlas presentes y exigir justicia.

Otra de las grandes movilizaciones es el Paro Internacional de Mujeres que se realiza cada 8 de marzo. En esta fecha se recuerda a las obreras que murieron en el incendio de una fábrica en Nueva York, durante una huelga en el año 1908. En homenaje a estas luchadoras contra la explotación laboral, dos años más tarde en Dinamarca, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se procla-

mó oficialmente esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En Paraguay, la movilización del 8 de marzo adquiere una masiva concurrencia a partir del 2017, en el marco de una convocatoria a nivel mundial. Bajo el lema “Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras” miles de mujeres marcharon para visibilizar principalmente la desigualdad salarial y el trabajo doméstico no remunerado.

En el año 2019, las integrantes de los colectivos feministas de la FACSIO organizaron la pintada de un mural colectivo. En la obra se plasma a una ciudad caótica en llamas, que representa la sociedad capitalista y patriarcal y a mujeres

Mural colectivo ideado por Yaiza Gaona.

campesinas, obreras e indígenas luchando con el puño en alto. Todas llevan pañuelos de colores, el verde (símbolo de la lucha por la despenalización del aborto) y el naranja (símbolo de la lucha por un Estado laico). La figura principal es la de una mujer rompiendo el “mandato masculino”, concepto de la antropóloga Rita Segato, que alude a las imposiciones patriarcales y estereotipos machistas que oprimen a las mujeres en la sociedad. Actualmente, estos murales son los únicos que hacen referencia a la lucha feminista dentro de instituciones públicas de educación superior.

Una de las actividades que fue parte de la agenda del #25Npy del 2020 fue la pintata del mural “Eran Niñas” que se realizó en zona céntrica de la ciudad, en conjunto con el Centro Cultural Casa Fem. Esta obra es en memoria a las niñas Lilian Mariana y María del Carmen, asesinadas por la Fuerza de Tareas Conjuntas del Ejército paraguayo en Yby

Mural colectivo
ideado por Mar-
thu Miranda

Yaú el 2 de septiembre del mismo año. En la pintura, las niñas están representadas a través de capullos de margaritas entre grandes flores, hojas y otros brotes, con colores y texturas sutiles. El mural nos recuerda la inocencia propia de la infancia perdida.

Las manifestaciones de lo político a través del arte siempre fueron parte de la lucha de las mujeres. Las feministas buscan continuamente nuevas formas creativas de hacer llegar a la sociedad y a las autoridades sus reclamos. Actualmente se puede ver una gran ola de distintas expresiones de artivismo en las marchas, donde las protagonistas son mujeres levantando carteles, brochas de pintura y latas de aerosol en las manos, todas con el mismo objetivo, lograr que el mundo escuche sus voces.

Mural realizado por Casa Fem, Yaíza Gaona y Karumbe.

Fotografía
gentileza Domi.

CONCLUSIONES

- 111 -

El arte urbano en Asunción es un fenómeno en creciente desarrollo, sobre todo en la última década en la cual las mujeres vienen ganando importantes espacios. Si bien en América Latina algunas trayectorias del arte urbano, sobre todo el post graffiti, se vinculan a procesos de gentrificación en los cuales se busca la renovación urbana en función a la especulación inmobiliaria, en Asunción toma otras características. La revalorización de las propiedades urbanas se da en mayor medida en el proceso de modernización, mediante la construcción de grandes obras como la Avenida Costanera y la proyección de parques industriales, afectando a la población ribereña asentada desde hace décadas en los territorios periféricos conocidos como los Bañados.

El arte callejero, los murales y graffitis tienen como territorio común el Centro Histórico de la Ciudad de Asunción, aunque se pueden encontrar de manera dispersa en otros barrios y zonas de la ciudad. Este territorio denota un significado particular para las mujeres, es el territorio del poder, el asiento de las instituciones públicas, del patrimonio histórico siempre vinculado a la historia masculina. Y es en este territorio que ellas irrumpen con su propia impronta, con una marcada faceta reivindicativa en la cual no solo manifiestan su existencia como protagonistas de la ciudad sino que además cuestionan, exigen y denuncian.

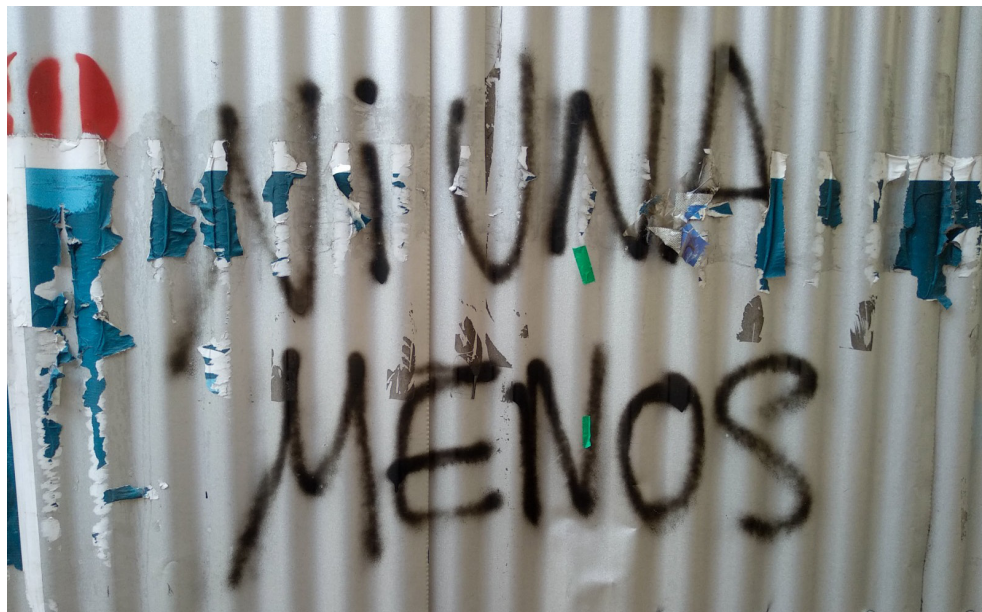
Son las graffiteras, estencileras y muralistas las que ejercen el rol de crítica social y cuestionamiento a las bases patriarcales, clasistas y racistas de la sociedad. A diferencia de sus pares varones, ellas toman un riesgo doble, el de ocupar las calles con los peligros que ello implica y el de exponerse a la crítica de una sociedad conservadora que no las juzga como artistas, sino como mujeres que se salen del molde.

Malas hijas, malas novias, malas madres, locas, desviadas sociales, conflictivas, libertinas, vagas, mujeres fáciles, mujeres de la noche, profanadoras de la historia y sus épicos héroes son solo algunos de los calificativos con los cuales lidian por darse el gusto de ser creativas y expresar sus mundos interiores. Pero esto no las para, no las detiene, al contrario, se alían, se agrupan, buscan estrategias para dejar sus marcas en la ciudad, esa ciudad que las marca.

Ellas colocan sus propios temas en la agenda política de la ciudad, la violencia de género, la corrupción, las prácticas políticas mafiosas y prebendarias, los abusos de poder por parte de las fuerzas del orden, el acoso sexual, los feminicidios, la discriminación, el acceso a la tierra y a la vivienda para las mujeres. Pero también expresan sus sueños, sus ideales, sus deseos dando vida con colores fuertes y enérgicos a las paredes grises y las calles desgastadas.

La crítica al sistema, la exigibilidad de derechos y la propuesta estética vinculada a la rebeldía y a la emancipación, son formas de protagonismo político de las mujeres que encuentran en el ámbito del arte urbano un espacio de expresión.

Este protagonismo implica, aunque de manera incipiente, una ciudad que se abre en forma de grietas desde las cuales pueden irrumpir nuevas formas democráticas y más igualitarias de participación. Si bien, son múltiples las

limitaciones frente a las cuales las artistas y activistas se encuentran para desarrollar sus proyectos, los prejuicios y estereotipos de género, la falta de recursos económicos y el poco reconocimiento de sus trabajos, se abren camino con creatividad y estrategias colaborativas.

Estas características son enormes potenciales para la gestión cultural en el ámbito urbano, ellas movilizan a su generación, a sus comunidades, a sus grupos de interés, son comunicadoras por excelencia, en algunos casos son educadoras populares, en otros, actúan en redes llegando a amplios y diversos sectores de la sociedad.

Es inconcebible que la ciudad, como categoría de organización social, quede ciega a sus problemáticas, así como es inconcebible que el mundo del arte, como mundo simbólico se prive de sus aportes.

Las mujeres del arte urbano en Asunción seguirán, en todo caso, escribiendo la historia social de la ciudad interviniendo en las murallas desde sus visiones y voces críticas al poder y a la política.

BIBLIOGRAFÍA

Antivilo Peña, J. (marzo de 2013). Arte feminista latinoamericano. Rupturas de un arte político en la producción visual. . Tesis de doctorado en estudios latinoamericanos. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile - Facultad de Filosofía y Humanidades.

Castro Sánchez, A. M. (2019). La acción política del Movimiento Feminista a partir del arte como práctica política. Una mirada desde Colombia. En N. e. Garita, & M. y. Larrondo (Ed.), *Activismos Feministas Jóvenes. Emergencias, actrices y luchas en América Latina*. (págs. 101 - 126). Buenos Aires: CLACSO.

CCJS. (2013). Cuadernos Salazar#1 Dislocaciones. (R. Osorio, Ed.) Asunción: Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Ganz, N. (2004). Graffiti. Arte Urbano de los 5 continentes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.

Guzmán, L. N. (2016). Identidades Colectivas Urbanas: El proceso artístico de mujeres ecuatorianas en el espacio público. Tesis de Grado. Carrera Historia del Arte Pontificia. Universidad Católica del Ecuador. . Quito, Ecuador.

Kozak, C. (octubre - diciembre de 2008). No me resigno a ser pared. Graffitis y pintadas en la ciudad artefacto. (I. d. Espacio, Ed.) *La roca de crear*(N° 2).

Lerner, G. (1986). La creación del patriarcado. Editorial Crítica.

López, A. (98). El Arte de la calle. Reis(84), 173-194.

Pollock, G. (2013). Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte. Buenos Aires: Fiordo.

ANEXOS

ANEXO 1.

Matriz de dimensiones, variables e indicadores

Dimensiones	Variables	Indicadores
1. Socio cultural	1.1. Condicionantes históricos 1.2. Condicionantes de género 1.3. Condicionantes socio económicos	1.1.1. Desarrollo de las artes visuales en Paraguay. 1.2.1. Roles y posiciones ocupados por hombres y mujeres en las artes visuales en Py. 1.3.1. Barreras de acceso socio económicas a la producción artística (artes visuales)
2. Política	2.1. Relación entre actores y estado 2.2. Relaciones de poder entre actores y pares del ámbito artístico.	2.1.1. Principales demandas o exigencias de los actores al estado. 2.1.2. Posicionamientos institucionales respecto al arte urbano.

Dimensiones	Variables	Indicadores
2. Política	2.3. Relaciones de poder entre actores y sociedad.	<p>2.1.3. Propuestas o alternativas para eliminar barreras de discriminación.</p> <p>2.1.4. Presupuesto asignado al arte urbano con enfoque de género.</p> <p>2.2.1. Análisis crítico de los actores sobre el ámbito cultural.</p> <p>2.3.1. Análisis crítico de los actores sobre las relaciones de poder en la sociedad en general.</p>
3. Estética	<p>3.1. Características estéticas de la producción artística.</p> <p>3.2. Características de las narrativas visuales.</p> <p>3.3. Relación de la obra con el espacio urbano.</p>	<p>3.1.1. Tipos de arte urbano.</p> <p>3.1.2. Composición, colores, texturas, formas, materiales utilizados.</p> <p>3.2.1. Contenidos y temas abordados en las obras.</p> <p>3.3.1. Mapeo espacial de las obras.</p>

ANEXO 2.

Cuestionario.

Entrevistas en profundidad a mujeres artistas.

I. Datos generales del entrevistado/a

1. Nombre y Apellido: _____
2. Ocupación: _____
3. Teléfono: _____
4. Fecha y lugar de la entrevista: _____

II. Dimensión estética

1. ¿Qué tipos de arte urbano realiza?, ¿Se inscriben en alguna tendencia o escuela específica?, ¿Desde cuándo lo realiza?
2. ¿Cuáles son sus obras más significativas?
3. ¿Cómo son en cuanto a composición, colores, texturas, formas, materiales utilizados?
4. ¿Qué contenidos y temas abordan las obras? ¿Por qué elige esos temas?

III. Dimensión Socio Cultural

1. ¿Qué conoce respecto al desarrollo histórico del arte urbano en Paraguay? Principales hitos – Eventos.
2. ¿Cuáles considera que son los roles y posiciones ocupados por hombres y mujeres en el arte urbano en Paraguay?
3. ¿Cuáles considera que son las barreras de acceso socio económicas a la producción artística (artes visuales en general y arte urbano en particular)
4. ¿Podría nombrar referentes del arte urbano paraguayo?

IV. Dimensión Política

1. ¿Cuáles serían sus principales demandas o exigencias al estado?, ¿El sector está organizado?
2. ¿Cómo se posicionan las instituciones respecto al arte urbano?
3. ¿Sabe si hay presupuesto asignado al arte urbano? ¿Con enfoque de género?
4. ¿Qué propuestas o alternativas se pueden sugerir para eliminar barreras de discriminación?

ARTE URBANO Y MUJERES

UNA APROXIMACIÓN
AL ARTE CONTEMPORÁNEO:
**QUE TIENE COMO PROTAGONISTAS
A MUJERES CREADORAS
EN ASUNCIÓN**

