

**intervenciones artísticas . activismos callejeros .
poéticas públicas disidentes**
Ana Torres Arroyo
[organizadora]

: DOSSIÊ

[apresentação]

Intervenciones artísticas, activismos callejeros, poéticas públicas disidentes

Ana Torres Arroyo

Universidad Iberoamericana, México

Las ponencias incluidas en el presente dossier buscan reflexionar sobre las diversas prácticas estético-políticas contrahegemónicas callejeras o virtuales que cuestionan el estatuto de lo artístico institucionalizado. Con el fin de abrir el análisis desde miradas transdisciplinarias y complejas, planteamos pensar y cuestionar la noción y los límites conceptuales de lo público proponiendo la calle como un espacio rebelde de denuncia colectiva. Se trata de generar un espacio de debate desde los estudios de la memoria cultural, la etnografía visual, la estética relacional, la cultura visual, los feminismos descoloniales, entre otros, para abordar las prácticas públicas como lugares en resistencia. Se plantea comprender la pluralidad de técnicas y procesos que se desarrollan y transforman lo urbano en acciones que colocan el cuerpo en lo público, y la

incursión de las imágenes en los entornos públicos. Nos interesa con ello construir una reflexión en colectivo sobre la importancia y las tensiones actuales en torno a nociones de lo público afectivo y sensible como la diversidad y la inclusión, la resignificación del saber, o cualquier otra expresión de creatividad considerando el graffiti, los muralismos, la gráfica expandida, recursos lumínicos y sonoros que inciden en propuestas críticas y transformadoras desde lo micropolítico.

Las intervenciones estético-políticas colectivas se han convertido en territorios de memorias en conflicto que disputan territorios instituidos como posibilidades subversivas de resignificación simbólica que inciden en prácticas participativas y activistas que acompañan a los movimientos sociales de protesta; pero también en intervenciones que han provocado prácticas urbanas como la gentrificación turística.

Este conjunto de ensayos muestra un recorrido por los múltiples muralismos que aparecen en el espacio urbano; asimismo presenta intervenciones feministas que han transformado y resignificado los lugares de memorias instituidas en imágenes contravisuales que cuestionan las visualidades del poder hegemónico; incluye también un estudio del artista Said Dokins quien ha removido las formas tradicionales de hacer murales rompiendo con la permanencia de las memorias estáticas que intentan desaparecer a través de los gestos estéticos de carácter micropolítico. Las imágenes que aparecen en este dossier están unidas por una constelación que ilumina lo poético instituyente.

En *Caleidoscopio del arte urbano en la Ciudad de México: acciones, imágenes y narrativas*, Adriana Martínez y Reyna Aguiar realizan un recorrido visual considerando el muralismo como una práctica experimental que no se detiene y que se ha convertido en un fenómeno contemporáneo que reúne múltiples propuestas prácticas y posicionamientos estético-político-sociales; es una manifestación artística que se ha convertido en patrimonio de los

ciudadanos, que se expande en el espacio público y convierte el lugar en memoria colectiva.

Cecilia Rodríguez nos presenta un estudio titulado *El arte urbano como agente de transformación del espacio público del barrio de Jalatlaco en el centro histórico de Oaxaca*, considerando las múltiples intervenciones que han resignificado el espacio público en Oaxaca, las cuales se han diversificado y multiplicado generando temáticas que van desde la protesta hasta manifestaciones de tipo ornamental. La autora expone un recorrido que presenta al *graffiti* como una expresión ilegal y clandestina que ha sido controlada por las instituciones, neutralizando sus contenidos subversivos; asimismo nos presenta un mapeo de estas manifestaciones como territorios de identidades colectivas y como un gran laboratorio creativo y expresivo que incluye la experimentación con técnicas que incorporan la gráfica urbana y callejera como propuestas monumentales.

En el ensayo *Del espacio público a la galería y el desfile: Zapatos Rojos de Elina Chauvet*, Cecilia Noriega analiza la instalación *Zapatos Rojos* (2009) de Elina Chauvet, realizada por primera vez en Ciudad Juárez como respuesta a los feminicidios ocurridos en la ciudad fronteriza; los zapatos rojos que fueron donados por la comunidad simbolizan a cada una de las mujeres asesinadas haciendo presente su ausencia. La artista ha realizado varias reactivaciones en el espacio público, así como las exposiciones como “La Promesa” en Adhesivo Contemporary y el performance “A Corazón abierto” para el desfile Cruise 2024 de la Galería Dior. Noriega cuestiona los mecanismos que transforman una práctica disidente en práctica institucional considerando la teoría sobre la violencia de género desde los postulados de la antropóloga Rita Segato, las teorizaciones de Sarah Ahmed sobre la política cultural de las emociones, así como elementos de la crítica institucional.

Por su parte Andrea Chávez e Isis Yépez en el ensayo *Archiva_mutante: la borradura, la grieta y la ciudad* analizan la marcha

feminista en la Ciudad de México y las pintas de la llamada Revolución de la Diamantina o “Revolución del Glitter”, a partir de dos intervenciones de las artistas contemporáneas mexicanas Diana Cano, *Borré las paredes de las pintas* (2019) y Julieta Gil, *Nuestra victoria* (2019-2020); las autoras toman en cuenta ambas obras como expedientes de archivo y prácticas instituyentes que protestan contra el olvido y el borramiento generando territorios de memoria colectiva y disidente.

Activación de expresiones antimonumentales como prácticas hegemónicas de cuidado y preservación de los principales dispositivos simbólicos de la CDMX es una investigación de Samuel Hernández sobre las vallas y estructuras metálicas colocadas alrededor de los edificios y monumentos como protección a las intervenciones de pintas, rayones y grafitis durante marchas feministas y protestas en la Ciudad de México. Se recuperan estas consignas y mensajes como una polifonía de voces que resignifican el territorio público y convierten el muro protector en un antimonumento que activa memorias subversivas como gestos y estrategias visuales de montaje, palimpsesto y parasitismo.

En el artículo *Cartografías visuales de Said Dokins. El archivo y el artista en el ámbito de lo público*, Minerva Anguiano nos presenta la trayectoria de este importante artista mexicano quien ha trabajado con técnicas lumínicas innovadoras a partir de un distintivo estilo de caligrafía monumental, registrando y transformando los lugares que interviene. La obra de Dokins se presenta como un archivo visual en constante construcción, en el que sus intervenciones actúan como documentos efímeros del ámbito público, generando un diálogo entre la memoria, el lugar y la comunidad. Asimismo, se destaca la importancia de teorizar sobre la obra de este artista contemporáneo, cuyas intervenciones han alcanzado diversos espacios alrededor del mundo, incluyendo contextos marcados por complejas problemáticas políticas que afectan a múltiples capas de la sociedad.

En diálogo con este artículo, Said Dokins nos muestra un ensayo visual interactivo titulado *Inscripciones entre la piedra y la piel* en donde podemos observar una potente e innovadora propuesta cargada de signos expresivos y experimentales que nos sumergen en movimientos caligráficos y corporales generando una expansión fotográfica que muestra muralismos lumínicos, efímeros y dinámicos.

Ana Torres Arroyo es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académica de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. El interés de sus investigaciones se centra en generar nuevas narrativas historiográficas considerando el análisis de las imágenes y las visualidades a través de enfoques teóricos y metodológicos vinculados con los estudios críticos sobre Memoria cultural, Estudios poscoloniales/decoloniales, Teoría de la imagen y Cultura visual. Cuenta con publicaciones sobre las dinámicas artísticas del siglo XX y XXI mexicano. Participa en el Grupo de Estudios sobre Arte Público-México (GEAP- Latinoamérica); es co-fundadora de la Red de Estudios de la Cultura Visual Abya Yala. Ha coordinado varios libros colectivos entre ellos: Imágenes en colectivo: Grupo Suma (1976-1982), el cual obtuvo el premio Antonio García Cubas, INAH.

<https://iberoamericana.academia.edu/AnaMar%C3%ADTorresArroyo>

<https://investigacion.ibero.mx/investigador/ana-maria-torres-arroyo>

<https://orcid.org/0000-0002-4659-8170>

Este documento é distribuído nos termos da licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
© 2025 Ana Torres Arroyo