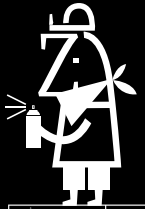

CUADERNOS SALAZAR #1

DISLOCACIONES

Centro Cultural de España Juan de

SALAZAR

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA JUAN DE SALAZAR
Tacuary 745 y Herrera 834
Asunción (Paraguay)
+59521449921
centro@juandesalazar.org.py
www.juandesalazar.org.py
Tw: @ccejs_py
Fb: CCEJS_AECID Paraguay

Los cuadernos del Salazar se editan
bajo licencia Creative Commons:
Reconocimiento del autor
Sin fines de lucro
Sin obra derivada

CUADERNOS SALAZAR #1

DISLOCACIONES

Dislocaciones

EMBAJADA DE ESPAÑA

Embajador—Diego Bermejo Romero de Terreros

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA JUAN DE SALAZAR

Directora—Eloísa Vaello Marco

COLECCIÓN CUADERNOS SALAZAR #1 DISLOCACIONES

Coordinación y edición—Ruth Osorio

Cuidados de la edición y corrección—Toni García

Diseño editorial—Alejandro Valdez, Ana Ayala, Paolo Herrera.

Autores que colaboran en éste número —Azeta, Oz Montanía, Adriana Almada, Rosa Palazón, Vladimir Velázquez, Lía Colombino, Luís Caputo, Daniel Mittmann, Lorena Cabrera, Rafo Vera, Fros, Rocío Céspedes, Kast, Kleina Mc, Leda Sostoa, Legasy, Lonchi Romero, PrizPrazPruz, Mali, Lucas We, Eulo García, María Glausser, Saturn, Rafael Scorza, Walter Souza, Eddy Graff, Vidal González, Yana Vallejo, Eloísa Vaello Marco, Ruth Osorio.

Agradecimientos a **Patty Acuña**, una de las fundadoras de la Casa de los Payasos, quien con su luz sigue irradiando, a **Yamil Ríos**, referente de la cultura hip hop, por el apoyo y colaboración y a **Patricio Dobrée**.

Imagen de portada—Graffiti de Oz Montanía, Fotografía de Xoan García Huguet.

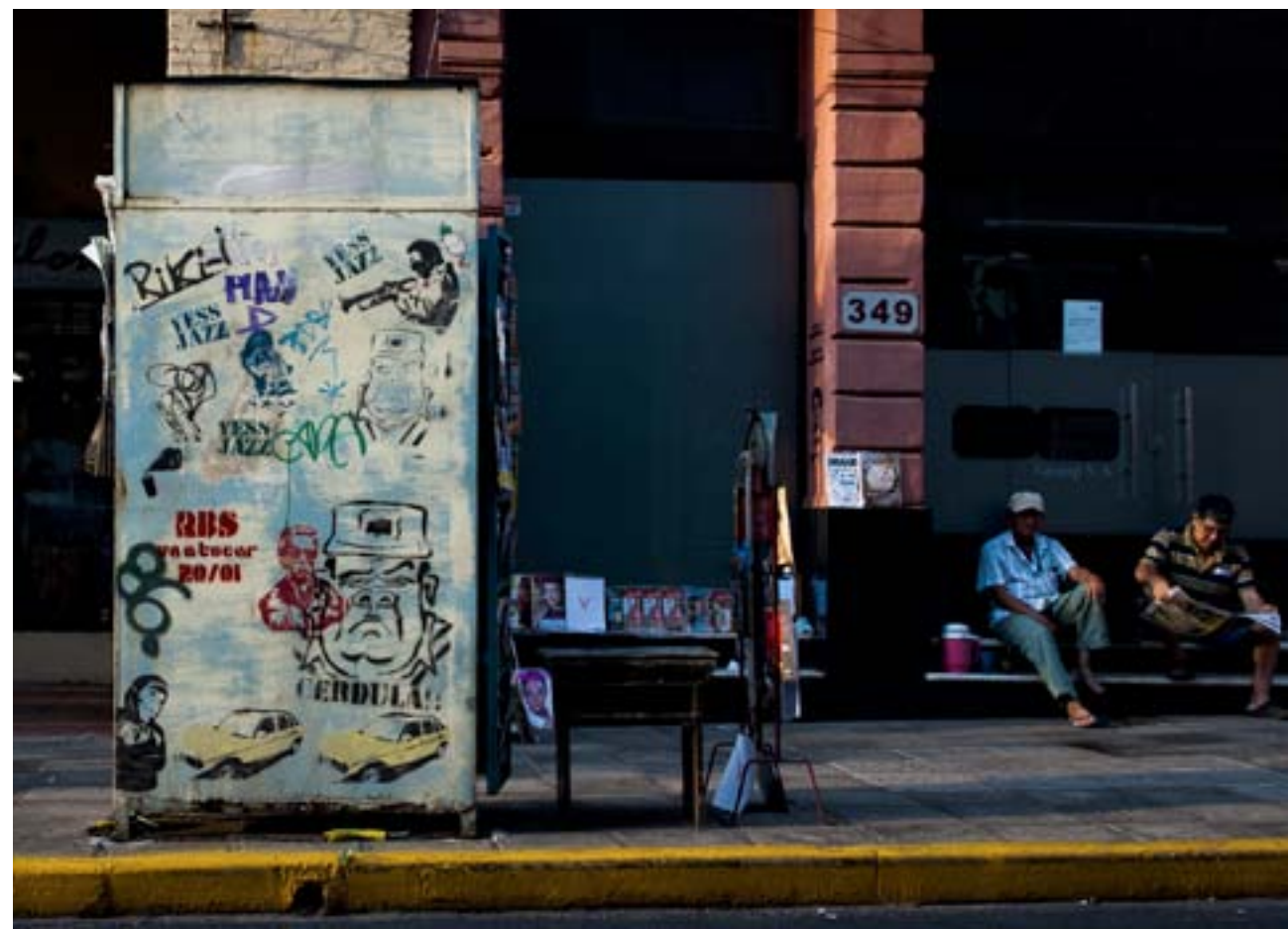
Impreso en ARTE NUEVO

1.000 Ejemplares

Asunción, 17 de octubre de 2013.

CUADERNOS SALAZAR #1

DISLOCACIONES

A los soñadores y soñadoras
que hicieron realidad *Dislocaciones*

A los/as artistas y profesionales
que colaboraron con su tiempo,
trabajo y la mejor predisposición

DISLOCACIONES

DISLOCACIÓN:

Alteración de un hecho o del sentido de una palabra o expresión.

DISLOCACIONES son alteraciones de unos hechos o de unas palabras o de unas expresiones, pero también etimológicamente hace referencia a “sacadas de su lugar” y esa combinación de ambas acepciones nos da el juego que buscamos para hablar del arte y la cultura urbana. Normalmente asociamos arte y cultura a espacios cerrados, entornos académicos, galerías o museos, auditorios y teatros... pero en realidad esa percepción tiene su origen en una separación del arte y la cultura de la ciudadanía y de su día a día cotidiano, también tiene que ver con la lógica del mercado y por tanto del capitalismo ¿Por qué no recuperar las calles para la Ciudadanía? ¿Por qué no sacar el Arte y la Cultura a la Calle? ¿Por qué no hacer ver que todos podemos intervenir los espacios que habitamos?

Las ciudades contemporáneas son ellas mismas museos al aire libre donde diferentes manifestaciones culturales se expresan en las calles, en las paredes, en los espacios públicos en general. Expresiones culturales que surgen normalmente al margen de las vías de formación tradicionales, al margen de las instituciones, a veces en los márgenes mismos de la legalidad. Expresiones que a veces tienen un carácter improvisado y efímero, pero que transforman normalmente para mejorar las ciudades en las que aparecen. Todas estas son manifestaciones culturales “dislocadas”, móviles, nómadas, itinerantes y efímeras.

Por eso la Semana que dedicamos a la Cultura Urbana en el Centro Cultural de España Juan de Salazar se llamó Dislocaciones y del mismo modo se llama esta publicación que es la primera de una serie que les presentamos: Cuadernos Salazar.

DISLOCACIONES:

Semana de la Cultura Urbana en el Salazar.

Octubre 2012

Volviendo a las Dislocaciones, en Octubre del año 2012, celebramos en el Salazar una semana de actividades dedicadas a la Cultura Urbana: tuvimos un ciclo de proyecciones audiovisuales, talleres de stencil y break dance, una mesa redonda donde compartir experiencias y visiones, exhibición de DJs, skaters y bikers, un gran mural en el pasillo de entrada del Centro Cultural y una intervención en la vidriera de la Biblioteca, sesiones de tatuaje y un gran concierto para cerrar esta semana de actividades.

Puede resultar paradójico pretender reivindicar la Cultura Urbana metiéndola en un Centro Cultural, que no deja de ser un primo de una galería o museo o espacio institucional de los que las manifestaciones dislocadas quieren escapar, pero nuestra apuesta era visualizar de modo convencional estas realidades para apoyarlas, fortalecerlas y promocionarlas, desde el objetivo clave de compartir espacios de pensamiento, crítica y realización. Pensamos por un lado que hay manifestaciones culturales dislocadas que son Arte y que como tal deben valorarse y también pensamos que queremos una ciudad “bella”, vivible, donde el ciudadano pueda pasear y disfrutar y sentir que los espacios son suyos, son públicos, son de todos y para todos. Y en torno a ese doble pensamiento se articulaban las actividades de esta primera semana que el Salazar dedicaba a la Cultura Urbana.

Me gustaría destacar la colaboración exquisita que tuvimos por parte de todos y cada uno de los invitados en esta primera edición y que la mayoría están presentes en esta publicación. Debo empezar por Ruth Osorio, que fue nuestra mano derecha en la organización de aquella semana de actividades y ha sido nuestra mano derecha y también nuestra mano izquierda en la coordinación de esta publicación. DJ Saturn puso música a la semana con una precisión espectacular, KOA HA'E que además de ofrecer un gran concierto colaboraron en miles de actividades no sólo en esa semana pero siempre que se les ha preguntado o requerido. Diestro, Kaka y Fros con los talleres de Break Dance y de Stencil respectivamente. Oz, We, Rolo Ocampos, Eddy Graff y Grolou con el magnífico mural que todavía decora el pasillo del Salazar. Priz Praz Pruz Y César Centurión que junto a Ruth y Oz plantearon sus visiones y contradicciones en una mesa redonda polémica y por tanto llena de pistas para conocer la Cultura Urbana Asuncena. Hay más nombres, pero no podríamos citarlos todos, eso sí, podemos agradecerles infinitamente su colaboración y ojalá se pueda mantener por más tiempo y más ediciones.

DISLOCACIONES.

Cuadernos Salazar # 01.

Hemos elegido **DISLOCACIONES** como número 1 de una serie de **Cuadernos** que vamos a publicar en el Salazar. Nos parecía un tema lo bastante importante y pertinente como para convertirse en el primer número de nuestros cuadernos con los que desde el Salazar queremos contribuir al fortalecimiento de la Prensa Cultural y al fomento de la lectura y la edición. Y queremos hacerlo no tanto como mera agenda o repaso de actividades, sino dando pie a la crítica, al ensayo y al pensamiento en torno a las mismas.

En este primer cuaderno queremos partir de las actividades realizadas en Octubre 2012 en el Salazar, pero ir más allá para utilizar este momento como espacio de reflexión y de visibilización: qué hay de Cultura Urbana en Asunción, que significa, cuáles son sus orígenes, sus perspectivas y sus contradicciones.

Primera Contradicción: La Cultura Urbana tiene por definición una característica básica, la toma de la calle. Sin embargo, Asunción es una ciudad que vive hacia dentro, que mira, piensa y respira en el interior de las viviendas... Como explican tanto Vladimir cuando habla de "el culto al Shopping mientras se deteriora el espacio público" como Adriana Almada cuando escribe "Aquí prima todavía la vida de puertas adentro, herencia – quizás – de varias décadas de dictadura, durante las cuales los encuentros públicos eran fuertemente vigilados cuando no prohibidos. Asimismo, el déficit de veredas y espacios verdes, la pésima calidad del transporte público, la ineficiente recolección de residuos y el aumento del crimen y de la sensación de inseguridad, resultado de la estructura social dominante, alejan cada vez más el ideal de «ciudad pública»". En este sentido, como citan en sus análisis tanto Adriana como Vladimir, es importante destacar las actividades de colectivos como Masa Crítica o Puerto Abierto, cuyo objetivo central y razón de ser es reivindicar los espacios públicos y reclamar las calles para la ciudadanía. Pero también todas las actividades que nace en torno al Hip Hop y que desde siempre van ligadas a la calle, y a una actitud de resistencia frente a un poder que tiende a dejar fuera a la disidencia, al que no sigue las normas establecidas.

Segunda Contradicción: Durante unos años, la institucionalidad ha ido de la mano de colectivos de Arte Urbano que han contado con su apoyo y financiación. Ahí están proyectos emblemáticos como Héroes de la Dependencia o Akahata, que han contado con el apoyo respectivamente del Fondec y del Viceministerio de la Juventud. Esto choca con los planteamientos de algunos grafiteros, que utilizan el spray como una crítica social, reflejo de una actitud antisistema y que por tanto rechazan esa colaboración estatal. Nosotros también somos un reflejo de esa contradicción, por un lado al dislocar lo dislocado y meter el arte urbano en un centro cultural, pero también por otro lado al financiar y apoyar algunos proyectos de esta categoría. Somos conscientes y asumimos esa contradicción como parte del juego y como ejemplo de nuestra inequívoca apuesta por lo que significa la Cultura Urbana. ¿Ojalá podamos contribuir a una verdadera independencia?

Más allá de estas contradicciones, en este primer cuaderno vamos a encontrarnos diferentes tipos de textos: algunos más académicos y teóricos, reflexionando sobre que es cultura urbana, sus planteamientos y esquemas y su posición en Asunción y otros más bien pistas, fichas, opiniones, sensaciones de lo que está sucediendo en nuestra ciudad.

Arrancamos con un primer capítulo en el que dos protagonistas de la calle, dos artistas urbanos nos hablan en primera persona sobre su experiencia y sus trabajos. Muchas veces sin explicaciones ni muy claras ni muy precisas hablan de los comienzos del grafiti en Asunción, que como en todos los sitios nace de la mano del Hip Hop y por tanto muy ligado a una visión y a una música. Como en otros lugares de este mundo globalizado, el postgrafi o Arte Urbano, se desliga del hip hop y gana espacios propios. Sin las ataduras de una tribu urbana el postgrafi gana kilates estéticos, pero normalmente sigue adoptando una postura crítica, sea por el hecho de llenar espacios vacíos, como escribe Oz, para recuperar espacios para la ciudadanía, como para utilizar las pintadas y los murales como espacios de resistencia.

Tenemos un segundo capítulo en el que desde el ámbito del Arte y de la Academia se analiza que es cultura urbana, sus espacios y su evolución, su adaptación a Paraguay y sobre todo a Asunción, sus quiebres y vicisitudes. Se habla de Hip Hop pero también de la ciudad y de la necesidad de recuperarla como espacio de ciudadanía. Hay textos más genéricos y otros más centrados en un caso de estudio pero todos son pertinentes y aportan claves para la mejor comprensión de un fenómeno que crece día a día en magnitud y en importancia.

En un tercer capítulo buscamos reflejar diferentes iniciativas, en boca de sus protagonistas, que de algún modo son catalogables como Cultura Urbana. Bien porque toman las calles para conquistarlas como un acto de resistencia, bien porque simplemente reivindican el derecho a un mejor y más saludable espacio público, que no se conciba pensando en el mercado sino en el ciudadano o bien porque tomando la calle como lienzo están buscando un modo de anclarse en una ciudad que les da la espalda .

Cerramos la publicación con un último texto que es un primer borrador de cartografía de la cultura urbana del microcentro de Asunción .

DESPEDIDA Y CIERRE

"Una pared alta arroja un reto. Protege la propiedad, defiende el orden, es un objetivo para la protesta y el insulto, así como para demandas sexuales, políticas o sociales de cualquier tipo. La revolución francesa comenzó derribando paredes, las que rodeaban la Bastilla."

The language of the wall, Brassäi

Como bien analiza Daniel Mitmann, sea a través de una cartografía [Deleuze, Guattari] o de una deriva [Debord], los grafitis, stencils, pintadas, murales, son una muestra de las heridas y conflictos de la ciudad, y por ende, de sus ciudadanos. A través de ellas vemos las relaciones de poder y las condiciones de resistencia.

Asunción tiene muchas cicatrices, un ejemplo que hemos vivido recientemente ha sido la matanza de Curuguaty y la "destitución" del Presidente Lugo. La ciudad está llena de consignas sobre ello: ¿Qué pasó en Curuguaty? Del mismo modo se ve otra herida en las pintadas contra las plazas enrejadas, solución municipal al gran problema que representa una Gran Comunidad Indígena que toma las plazas cuando se les expulsa de sus tierras. Como escribe Lia Colombino "La habilidad de la cultura y su vinculación con lo político, en tanto cuerpos que se apropian de su destino, es justamente la de poder resistir a embates históricos, reveses políticos con lo que mejor sabe hacer: abrir un espacio para la disidencia, la diferencia y promover acciones para que en ese espacio ocurra el encuentro de esos cuerpos que se declaran coparticipes de ese mundo común."

Para los grafiteros, cada pintada es una forma de inscribirse en la ciudad, de marcar un territorio y así sentirse más parte de una ciudadanía que tiende a excluir a los que no cumplen las normas establecidas. Sin un mensaje explícito, muchas veces simplemente con un nombre, son un reflejo de las relaciones periféricas. Por otro lado, otras manifestaciones como el postgraffiti a través de tags, stencils, murales... plantean críticas más directas en algunos casos y en otros simplemente buscan contribuir a esa mentada recuperación de espacios para la ciudadanía. En cualquier caso, cualquiera de esas opciones, nos hace reflexionar sobre qué ciudad vivimos y qué ciudad queremos vivir, quien controla y define los espacios públicos y quien los habita cotidianamente, quien decide que Arte entra en una galería y quién decide que su Arte quede en la Calle, quién cede al mercado poniendo su obra a la venta y quién simplemente la crea en la calle, efímera y gratuita... en definitiva, a través de estas iniciativas, somos más conscientes de nuestros derechos como ciudadanos, y esto nos obliga a posicionarnos, resistir y recuperar nuestros espacios de ciudadanía frente a la sociedad del espectáculo.

Creemos que el Arte y la Cultura Urbana nos obligan a modificar nuestra percepción de la ciudad, nos transforma la mirada. Siguiendo la Deriva situacionista que analiza Mitman podemos plantear que las diferentes experiencias que abordamos en esta publicación son pequeñas grietas que paseando a la deriva encontramos en una ciudad creada para el consumo y el capital. Estas grietas nos hacen parar, mirar, pensar, soñar otra ciudad y otro modelo de convivencia.

ELOÍSA VAELO MARCO
Directora

Centro Cultural de España Juan de Salazar

MALOS
MANDAN

CAPÍTULO #1

CULTURAS ENCONTRADAS

Nuestra Señora Santa María de la Asunción, en guaraní *Paraguay*, ha dado hijos e hijas dignos de ella, quienes con sus marcadas desigualdades crean y recrean estilos de percibir y de materializar la vida, quizás el único punto de coincidencia sea la ciudad.

Un recorrido a través del graffiti en Asunción con dos referentes locales: Azeta en una entrevista sobre la cultura *hip hop* y los orígenes del graffiti y Oz Montania contando sus impresiones sobre el arte urbano.

REVOLUCIÓN DE LA CULTURA HIP HOP EN PARAGUAY

¿Podés comentarnos sobre los orígenes de la cultura hip hop en Asunción/Paraguay y sus protagonistas principales?

La cultura hip hop se manifestó en Paraguay más o menos en el año 1995, pero no era conocida como cultura hip hop, solamente como rap o raperos, globalizando los cuatro elementos [DJ, MC, B boy, graffiti] en una unidad, esa era la explicación ignorante de la idiosincrasia paraguaya de aquella época hacia la nueva revolución artística de los jóvenes. El hip hop se empezó a manifestar más en Asunción, ya que es la capital cultural del país donde más personas intercambiaban información en aquel entonces. Unos de los primeros elementos en manifestarse fue el break dance con grupos como Metal Rap, Rundc, Asunción breker, Super Boos, Vagos Rap, Capiatá Styte, etc. Entre los protagonistas podemos nombrar a algunos B Boys de los inicios como Colera, Charly, Chiqui Hu, Miguelito, Placido, Putin, (Blastyn) Aldo Estigarribia, Chola, Masbe, Bachen, Gastón, Valentín, El Caacupeño, Juca, Verde, Negro B boys, etc. Y el rap prácticamente de la mano con el break dance se gestó con la valentía de los primeros MC para que salgan a la luz los primeros grupos de hip hop y rap como por ejemplo Más que Uno (Pato, Andy, Albert, Platiyo), Xile (Yamil Ríos), El Negro, Grito Rebelde (Masbe, Groova, Charly, Cuervo), 2.0 (Azeta, Soonp-Cristhian), Deeflow, Enviado, JCBetel, etc.

¿Podes describir al Hip hop asunceno/paraguayo, características que lo hacen diferente de países de la región o del mundo?

La Batalla a pulmón, sacrificio personal por el crecimiento desinteresado de la cultura, al cual el Estado, la sociedad y algunos entes privados dan la espalda, el código de hermandad intachable entre personas que comparten la misma pasión del hip hop. El número de personas al cual le gusta el movimiento es menor al de otros países del mundo (es un detalle que no podemos omitir), pero en Paraguay tratamos que se haga más calidad que cantidad para un mejor crecimiento. Podemos decir que las características que nos hacen diferente es que el hip hop paraguayo es prácticamente autodidacta.

¿En qué elementos/áreas estuviste o estás involucrado?

¿Quiénes influyeron en tu decisión de formar parte de la cultura hip hop?

El momento influyente fue en una fiesta de San Juan del Colegio Salesianito, en el polideportivo donde se armaban las más grandes discotecas para fiestas de colegios. Fue ahí donde pude ver por primera vez a un B boy haciendo algunos pasos básicos de break, y me dije "eso quiero hacer", y empecé a curiosear en MTV, para ver si por ahí no pescaba un video de hip hop, y empecé a practicar solo en casa. Luego de unos meses conocí un amigo del barrio llamado Cristian a quien le gustaba también el hip hop, quien me presentó a Martin Solís (Masbe). Ahí conocí a muchos como yo que lo único que queríamos es tener el mejor piso para practicar break dance. Gracias al break viaje a muchos países. Hasta nos llegaron a invitar por primera vez a la BCone (Mundial de break dance en Sao Paulo, en 2006). Luego me sentí más apasionadamente atraído hacia el rap y el freestyle hasta que organizamos con algunos amigos la primera batalla oficial de freestyle del Paraguay con el premio de un viaje al mundial de freestyle batalla de los gallos, realizado en Medellin (Colombia) en el año 2006. El ganador que representó a Paraguay fue D-Flou. Hoy en día me desempeño como productor musical en el estudio "La vanguardia", produciendo hip hop nacional.

Azeta

Cesar Andrés Zarate Arce, Nace el 12 de julio 1984, en Asunción, creció en el barrio Bernardino Caballero de Asunción, a cuerdas del populoso club Olimpia y el barrio Cambala. Se desempeñó como bboy desde los 15 años, fomentando las raíces del hip hop con algunos amigos del barrio. Gracias al break dance conoció muchos países, como Argentina, Brasil donde estableció contactos e hizo conocer a Paraguay en el mapa. Luego de años empezó con el rap, escribiendo y haciendo los primeros freestyle en Paraguay, situación que lo alentó a realizar muchas competencias para fomentar la música hip hop, y montar un estudio de grabación y comprar los tocadiscos, producir, grabar sus primeras canciones con la ayuda de amigos. Actualmente se dedica a la producción musical y de eventos relacionados con la cultura hip hop, como Dj y BeatMeaker, en Calle San Lorenzo.

Comentános sobre algunas publicaciones, materiales impresos, visuales que se hayan realizado sobre cultura hip hop paraguayo.

Entre los que te puedo contar está la primera revista de hip hop de Paraguay llamada Paraguay Hip Hop en el año 2000 aproximadamente, que contenía reportajes y fotos de algunos de los exponentes de aquella época. La maquetas musicales de los Mc y videos son muchísimos. También tenemos artistas que se destacan en el exterior, como DJ Plat, que llegó a que su música se grabara en vinilo.

Según tu percepción la cultura hip hop asunceno/paraguayo tiene influencia de otros países, ¿De cuál/es y por qué decís?

Desde luego que Paraguay teniendo tres fronteras ha de sentir la influencia de los países vecinos, cada uno con su particularidad. Entre ellos podemos nombrar los contactos que pudimos tener con los hermanos argentinos en Buenos Aires, de donde muchos de los raperos conseguían sus materiales fonográficos, en casete de cinta en aquel entonces. También los hermanitos de Chile jugaron un papel importante en el crecimiento de la cultura. Brasil también no se queda de lado con una fuerte influencia hacia el break dance de Paraguay. También teníamos amigos americanos que generalmente eran adictos al hip hop, veteranos del break, y nos explicaban con más detalle el nombre de los movimientos, y nos proveían de música y videos.

En los inicios ¿cuáles fueron los espacios físicos, barrios mayormente utilizados, visitados para los encuentros, actividades de quienes se encontraban vinculados a la cultura hip hop?

En los inicios del movimiento uno de los lugares más populares era el Banco Argentino sobre la calle Palma en la ciudad de Asunción, en el centro mismo, donde había un lindo piso para las prácticas de b.boys y los encuentros de raperos de todas las ciudades. Tiempo después nos prohibieron ese espacio, y nos vimos obligados a buscar otro lugar que fue el edificio de UNICENTRO sobre la calle 14 de mayo, a unas cuantas cuadras del antiguo lugar. También cada barrio tenía su lugar de práctica particular: en el Mercado 4, sobre la calle Anadias; en la ciudad de Lambaré, la Arenara del Río Paraguay; pero generalmente los bboys y raperos practicaban en sus casas, en su habitación, sala, garaje, patio, ya que no existía espacio físico para el desarrollo.

¿Podés mencionar los acontecimientos más importantes que te marcaron personalmente en todos estos años que estuviste en la movida de la cultura hip hop y comentános por qué?

Los encuentros al aire libre de break dance los sábados en el centro de Asunción, las expos de Mr. Alonso, fiestas de San Juan en los colegios. La primera batallas real de break dance, realizada en Factory Gym, en la ciudad de Fernando de la Mora allá por el año 1998. También el evento Jam Vol 1, que fue una competencia de freestyle donde por primera vez se elegiría un representante para la batallas de los gallos en el exterior.

Son muchas las figuras, creo que no podré nombrar todas pero haré una pequeña reseña, espero me disculpen si omito algunos nombres. Entre los que te puedo contar como experiencia personal y que gastaron su tiempo y dinero por la cultura que en el pasado nadie daba nada por nosotros: Yamil ríos_Xile, Andy, Miguel Rodríguez_El Negro, Martin Solis_MasBm, DIESTRO, Come Gato, Marcos Tapia, etcétera.

Yamil representó el rap firmando con KamiKase Record, grabando uno de los primeros sencillos de hip hop de Paraguay. También abrió el primer estudio de grabación, Madeye Recors, en el barrio San Vicente de Asunción, abierto para que el que quiera grabar rap se acerque.

Andy, Albert, Palti y Pato, formaron el primer grupo de rap (Más Q Uno) con una maqueta bien loca, que tuvo una gran influencia en el hip hop asunceno. El Negro fue unos de los primeros Mc e ingeniero de grabación que apoyó también al movimiento, en uno de los primeros estudios caseros de hip hop en Asunción, en el barrio Sajonia. Masb fundó Recurso i Records, también uno de los estudios donde se impulsó a muchas de las figuras que escuchamos hoy en día en las radios, el Comegato y Marcos Tapia ayudaron a que las batallas de break dance mejorasen y se hicieran con más frecuencia. En el break dance Diestro que sigue perseverando, y la Bgirl Oli que demostró que las mujeres también podían hacer hip hop.

En la cultura hip hop vemos comúnmente a hombres. ¿Cómo se está dando la participación de la mujer. ¿Quiénes se destacan actualmente?

Actualmente la participación de las mujeres en la cultura hip hop es plena y se puede apreciar ya hoy a simple vista en los cuatro elementos, porque donde quiera que vayas si o si verás una representante femenina del movimiento hip hop, rompiendo tabúes y creencias: B. girl Oli, primera campeona sudamericana de break dance de Paraguay, Lulu y Naty y muchas más. También hay representantes de Itauguá y ciudad del Este.

¿Creés que la coyuntura actual favorece a los apasionados del mundo hip hop en Asunción? ¿Por qué?

Hoy en día la oportunidad se da más que en el pasado, porque el crecimiento cultural del hip hop, gracias a la tecnología (Internet) hace que los apasionados del hip hop se multipliquen más en Paraguay, a través del intercambio de materiales e invitaciones de otros países, donde el aprendizaje se da con más rapidez. También hoy en día después de muchos años se puede lograr el apoyo de entidades privadas, gracias al reconocimiento de que cada vez somas más x—

STREET ART EN ASUNCIÓN

«... con cada nuevo muro intervenido muchos sentimos que por fin se va llenando un espacio vacío...»

Mucha gente pasó por las paredes asuncenas, me hubiese gustado conocerlos a todos los que dejaron sus rastros desde finales de los 90, que fue cuando empecé a interesarme en pintar en la calle (en ese entonces de manera bien primitiva), para terminar zambulléndome de lleno a partir del 2004. Los rastros eran todo lo que quedaba (y lo que importaba) y nos tocaba a los transeúntes decodificar cada tag, bomba o pieza que aparecía: Yamil, Iron Lobo Jr, Diestro, Saturn, Nad, Legasy (y el resto de la OrbeH Crew), Joma, Maes, Sero..., no es fácil ni es mi intención establecer una cronología, no lo hacés cuando estás caminando por la calle. Era esos nombres los que aparecían o eran repetidos entre los que no permanecíamos indiferentes a cada nueva epifanía del escaso graffiti que había en Asunción en ese entonces. Lo que más me llamaba la atención en aquel tiempo era el diálogo que se establecía en los muros entre la gente que pintaba. Éramos pocos y cada vez que había algo nuevo en un muro surgía una respuesta cerca. Las ganas de pintar no disminuían a pesar de la precariedad de los materiales: comenzamos pintando con Mr Spray, Touch&Tone, Renner, y había writers que pintaban piezas con látex, lo que había. La pintura de calidad era relativamente cara y difícil de conseguir y durante varios años los que queríamos teníamos que contrabandearla nosotros mismos haciéndola traer desde Buenos Aires a Clorinda y pasarla en canoa desde Puerto Pilcomayo hasta Itá Enramada.

Las cajas con aerosoles recorrían caminos polvorientos en buses y remises chatarra, para llegar hasta las paredes asuncenas, a veces bajo lluvia. Era lo que había que hacer, ni lo dudábamos. Recuerdo que varias veces nos preguntaban por qué tanto esfuerzo en conseguir buena pintura para malgastarla en lugares abandonados o paredes que ni eran nuestras, la única explicación era que algo adentro nos urgía a hacerlo. En los años que siguieron empezó a pintar más gente, en parte gracias a distintos workshops que se dieron en Asunción. Ahí aparecieron intervenciones de Above, Ripo, Ethos, Grupo We y Ice, entre otros. Empezó una nueva camada con Eddy Graff, Rolo, Marcos Cubas, Lompa (Toyz Attack Crew), etcétera, tirando más para el lado del street art, y del lado del graffiti tradicional también empezó a pintar bastante gente nueva.

El arte urbano y el graffiti comenzaron a ganar cierta visibilidad y los que ya pintaban seguimos evolucionando en la medida de la constancia de cada uno.

Personalmente mi experiencia está ligada al street art, y desde ese lugar pude ser parte y ver mucha actividad en los últimos años, gracias a un movimiento global de arte urbano y a la particular dinámica de la gente que pinta (y le gusta viajar) los amigos de muros ajenos radicados en Asunción dejamos rastros en Toronto, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Corrientes, Resistencia, Cartagena, Bogotá, Johannesburgo, Berlín, Zurich, La Plata, Lima, Sao Paulo, Paraibuna y Río de Janeiro, entre otras ciudades. Y a su vez Asunción tiene rastros de gente de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Alemania, Francia y quien sabe cuántos más.

Los exponentes locales de arte urbano van creciendo en relevancia con respecto a la

ciudad y las dimensiones de las obras van creciendo también, lo que antes pasaba desapercibido ya no puede ser ignorado y las intervenciones murales van cambiando de a poco cómo se ve y se percibe Asunción. En Asunción no todos pintamos en la calle con la misma asiduidad ni por los mismos motivos, a veces lo único que compartimos es el espacio público, pero es estimulante ver que de a poco se va convirtiendo en un lenguaje con su propio acento. Comparado con las escenas regionales que tienen más de treinta años de pintura en la calle, el arte urbano paraguayo recién va cobrando forma e identidad, y con cada nuevo muro intervenido muchos sentimos que por fin se va llenando un espacio vacío ✕—

Oz Montanía

(Asunción, 1985) es egresado de la carrera de Diseño Gráfico por la Universidad Católica de Asunción. Ilustra y pinta desde temprana edad. Además de pintar su ciudad natal sus intervenciones urbanas pueden verse en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Santiago de Chile, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Foz de Iguazú, Montevideo, Lima, Cartagena, Toronto, entre otras. Su trabajo fue publicado varias veces, entre ellas en «Nuevo Mundo, Latin American Street Art» de la editorial alemana Gestalten y fue nominado a los premios de arte urbano Artaq 2011 en París.

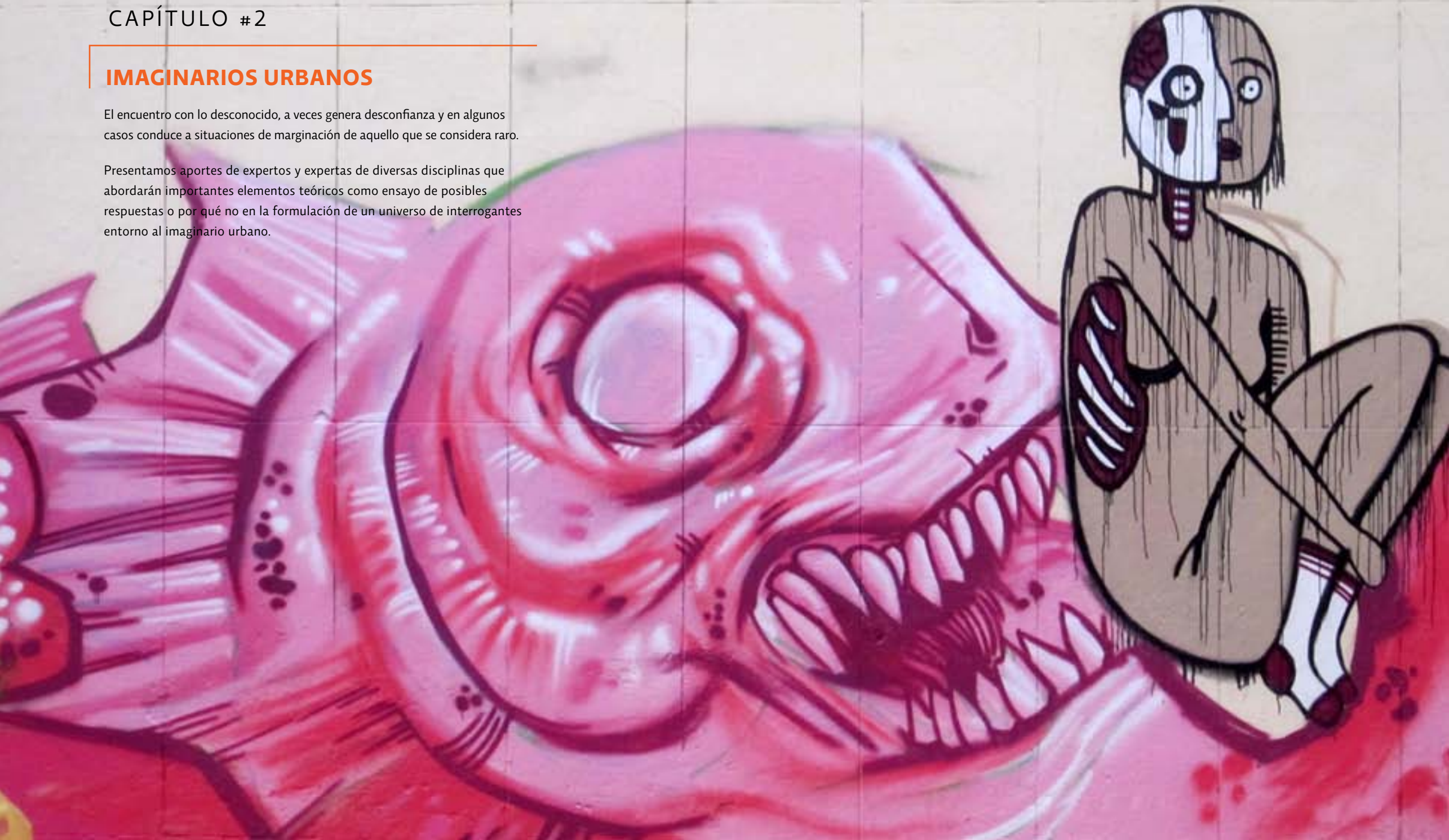

CAPÍTULO #2

IMAGINARIOS URBANOS

El encuentro con lo desconocido, a veces genera desconfianza y en algunos casos conduce a situaciones de marginación de aquello que se considera raro.

Presentamos aportes de expertos y expertas de diversas disciplinas que abordarán importantes elementos teóricos como ensayo de posibles respuestas o por qué no en la formulación de un universo de interrogantes entorno al imaginario urbano.

HABITAR LA CIUDAD / NOTAS SOBRE LO URBANO

«...hubo un tiempo en que comparaba la ciudad
con el cielo estrellado; en cambio,
en otro momento hablaba siempre de las basuras
que se van extendiendo día a día...»

Ítalo Calvino¹

Hablar de cultura urbana es hablar de espacio público, de hábitos de convivencia en la ciudad, ya sean armónicos, tensos o conflictivos. La cultura urbana es un sistema de códigos compartidos, una puesta en escena de mecanismos de comunicación entre grupos o individuos que habitan o transitan regularmente una urbe determinada. Ella nace de una relación profunda con la ciudad, con sus espacios visibles y recónditos, con sus costumbres, con su estética en permanente mutación.

La cultura urbana está íntimamente ligada al concepto y a la experiencia de lo «ciudadino», lo «civil», lo «ciudadano» y pareciera surgir desde la posición del peatón, del caminante, del *flâneur* del que tanto hablaron Baudelaire y Benjamin.² Este personaje hace su aparición con la ciudad capitalista, cuyo ejemplo más acabado es el París del siglo XX. Entre poeta y vagabundo, el *flâneur* disfruta de la ciudad, de sus paisajes y sus mercancías; se pierde en ella, a ella se abandona y de este modo la hace suya. Atesora en la memoria sus monumentos y sus residuos, la calma de sus parques y el vértigo de sus multitudes. Él cumple la afirmación que, mucho después, haría Michel de Certeau al decir que «el acto de caminar es al sistema urbano lo que el hablar es al lenguaje».³ Sí, la ciudad debe ser vivida y conquistada, literalmente, paso a paso. Cada nuevo itinerario reorganiza su perfil, cada caminata es una nueva escritura.

Ya lejos de la figura legendaria del *flâneur* (prototipo masculino, hay que decirlo), la urbe contemporánea —especialmente la cosmópolis—, surge como resultado de una

compleja articulación de culturas, cada una con su bagaje histórico y sus renovadas estrategias de supervivencia. Las nuevas perspectivas de análisis, a partir de las prácticas de diversos colectivos y segmentos sociales, han relativizado la clásica oposición «rural-urbano» y/o «tradicional-contemporáneo».⁴ En Asunción sobreviven muchos hábitos rurales, ya que la migración del campo hacia la capital es un fenómeno constante y los rasgos ciudadanos no llegan a ser lo suficientemente pronunciados. Aquí prima todavía la vida puertas adentro, herencia —quizás— de varias décadas de dictadura, durante las cuales los encuentros públicos eran fuertemente vigilados cuando no prohibidos. Asimismo, el déficit de veredas y espacios verdes, la falta de equipamiento urbano, la pésima calidad del transporte público, la ineficiente recolección de residuos y el aumento del crimen y la sensación de inseguridad, resultado de la estructura social dominante, alejan cada vez más el ideal de «ciudad pública».⁵

No obstante esto, existen hoy diversas manifestaciones netamente urbanas que provienen de «tribus» juveniles dispuestas a ganar territorio. Skaters, bikers, grafitteros, cultores de hip hop y brakedance, así como artistas de calle, aumentan en número y las notas de su cultura se multiplican: tatuajes, conciertos, street-videos, fanzines. En los últimos años han aparecido grandes murales en registro de comic que ironizan sobre situaciones y personajes públicos, en tanto otros, igualmente extensos, responden al encargo de instituciones culturales o corporaciones económicas. Ciertos espacios alternativos han sido receptivos a sus propuestas y se da el caso de grupos que han iniciado contacto con la institucionalidad pública y la empresa privada a fin de obtener recursos para sus prácticas.⁶

Adriana Almada

es escritora, crítica de arte, editora, curadora independiente. Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y miembro de su Comité de Publicaciones. Corresponsal de Arte al Día Internacional (Miami-Buenos Aires). Colaboradora de ArtCrónica (La Habana) y Correo Semanal (Asunción). Miembro del Consejo Editorial de SURES, revista de la UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil). Principales publicaciones: Patios prohibidos, 2008; Colección privada [escritos sobre artes visuales en Paraguay], 2005; Zona de silencio, 2005; Lugares comunes: Octavio Paz o el Otro que somos, 2003. Dirige una oficina de proyectos editoriales dedicados a arte, literatura y ciencias sociales.

Se ha comprobado, a nivel global, que la industria cultural juvenil genera nexos identitarios entre individuos de distintos niveles socioeconómicos y diferente procedencia geográfica. Esto ubica a la cultura urbana en una escala mayor a la de la ciudad o el país donde se manifiesta; hoy, como bien señala García Canclini, «hasta las formas más locales de marginalidad se hallan atravesadas por mensajes televisivos y musicales, posters y signos de estilo multiculturales y transnacionales»⁷ y esto se comprueba, desde luego, también en Asunción, que ya hoy participa de las notas de la ciudad global, urbe que no es un lugar físico, sino un proceso de conexión planetaria generado por la alta tecnología en las redes informáticas.⁸

Finalmente, vale subrayar que el reconocimiento social (y político) del conjunto de prácticas que reunimos bajo el rótulo común de «cultura urbana» es clave en sociedades con espíritu democrático, pues tales prácticas no solo aportan riqueza material y simbólica a la ciudad, sino que propician la necesaria redefinición plural del espacio público.⁹ x—

- 1 Italo Calvino, conferencia sobre *Las ciudades invisibles*, Columbia University, Nueva York, 29/03/83.
- 2 *Flâneur*: voz francesa que significa «vagabundo», «paseante». Para Charles Beaudelaire el flâneur es un observador atento que goza de la ciudad, un individuo fruto de la sociedad moderna cuya percepción del tiempo y del espacio es diferente.
- 3 Michel de Certeau, *L'invention du quotidien*, París: Gallimard, 1990, p. 148 (traducción de la autora). El autor plantea este concepto en un apartado titulado, justamente, «Enonciations piétonnières» («Discursos peatonales»).
- 4 Ver Néstor García Canclini y Ana Rosas Mantecón, «Políticas culturales y consumo cultural urbano», en Néstor García Canclini (comp.), *La antropología urbana en México*, México: Fondo de Cultura Económica, CONACULTA y Universidad Autónoma Metropolitana, 2005, pp. 168-195.
- 5 Según la arquitecta Marta Canese, en Asunción predomina el modelo racionalista suburbano, «que propone conjuntos de viviendas del tipo residencial segregado, en los que la vida social se reduce al interior de viviendas y jardines privados». Este modelo, que llegó a América Latina importado de Estados Unidos, niega la ciudad pública y promueve formas de relacionamiento exclusivas para cada sector social. El deseable modelo funcionalista urbano, por el contrario, promueve «una vida ciudadana abierta sin exclusiones, con abundancia de espacios públicos accesibles a todos sus habitantes. Presupone un tipo de sociedad urbana mínimamente cohesionada y con voluntad de vivir la ciudad». Este modelo incluye y hasta privilegia la ciudad histórica y sus actualizaciones, mediante la valorización de edificios patrimoniales que operan como estímulo visual y atractivo turístico. Ver Marta Canese, *Sociedad y cultura urbana. Convivencia ciudadana en parques y plazas de Asunción*, <http://elriodeheraclito.wordpress.com/2009/09/21/sociedad-y-cultura-urbana-investigacion-en-plazas-y-parques-de-asuncion/>
- 6 Es el caso de la Asociación Paraguaya de Skateboarding, que hace años impulsa, todavía sin éxito, la creación de un Skate Park público o de Masa Crítica, colectivo que promueve el uso generalizado de la bicicleta. En este sentido, vale la pena tomar como referencia la ciudad de Curitiba (Brasil), modelo en áreas verdes y transporte público, donde la Prefectura fomenta el uso del biciclo.
- 7 Néstor García Canclini y Ana Rosas Mantecón, op. cit.
- 8 «... el fenómeno de la ciudad global... es un proceso que implica a los servicios avanzados, los centros de producción y los mercados de una red global, con diferente intensidad ya una escala distinta según la importancia relativa de las actividades ubicadas en cada zona frente a la red global. Dentro de cada país, la arquitectura de redes se reproduce en los centros regionales y locales, de tal modo que el conjunto del sistema queda interconectado a escala global», dice Manuel Castells en *La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I: La sociedad red*, Madrid: Alianza Editorial, 2000, p. 459.
- 9 Cabe señalar, como ejemplo, que en Francia está en proceso de creación el Observatorio nacional de culturas urbanas, destinado a inventariar todo tipo de manifestación cultural clasificable dentro de esta tipología, a fin de patrocinar proyectos, promover el Museo Académico de las Culturas Urbanas, y propiciar el encuentro de asociaciones que tienen objetivos similares y operan en un mismo sentido. Claire Calogirou desarrolla con amplitud conceptos de cultura urbana y espacio público en «Réflexions autour des cultures urbaines», en *Journal des Anthropologues, Association Française des Anthropologues*. ↪ <http://jda.revues.org/1414>

LA CIUDAD, SUS MUROS Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICAR

Los murales callejeros forman parte de la nueva cultura urbana de Asunción. Empezaron a irrumpir con importante visibilidad en la primera década del nuevo siglo,¹ y ya en la segunda, se instalaron y son parte habitual de las escenas urbanas. Hasta incluso las pinturas murales han sido reconocidas por la cultura oficial y ésta la ha puesto en valor utilizándola en espacios comerciales y culturales. En la ciudad estas escenas murales pueden ser vistas principalmente en el microcentro, pero también abarcan muy distintas zonas donde se encuentren muros amplios y accesibles.

Breve descripción del escenario

A principios de la primera década de este siglo, en una zona vieja y portuaria, con enormes muros de galpones, un grupo de muralistas comenzó a utilizar el territorio con empeño y dedicación. Lo siguieron muy pronto otros y así, de pronto, pinturas con diversas técnicas y contenidos formaron un espacio como de ciudad tatuada. (Serie1).

Con ocasión del Bicentenario patrio (año 2011), con apoyo de la cultura oficial de aquel entonces, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República apoyó el proyecto "Héroes de la dependencia", que dejó una serie de retratos de personajes históricos y de la política del momento, a lo largo de una calle del microcentro con mucho significado para la ciudad y que justamente cruza las sedes del Palacio de Gobierno y del Parlamento Nacional. El transcurso de aproximadamente unas doce cuadras se convirtió en una galería crítica, donde a través de la sátira y el humor se ironizó sobre la historia oficial y la coyuntura política.

Rosa Palazón

es comunicadora, con Magíster en Desarrollo Sustentable. Ha trabajado en el ámbito de la comunicación, tanto en organismos públicos como organizaciones de la sociedad civil, y unos pocos años en el periodismo escrito, al inicio de su carrera. Interesada en las múltiples e infinitas posibilidades de la comunicación urbana, presentó una tesina que investigó sobre los graffitis de Asunción de los últimos años de la dictadura, hasta los primeros de la democracia, tema que sigue motivando su interés y más aún en el momento de esta publicación, cuando la ciudad se ve tatuada con creativos murales, graffitis y stencils.

Sin embargo, en otro ámbito de gestión, trascendió a lo público el rechazo de la Municipalidad a la propuesta de un grupo de muralistas de pintar ciertas paredes de una construcción ubicada en una de las plazas del microcentro, también espacio significativo para la ciudadanía. El proyecto fue rechazado con argumentos confusos expresados a través de una nota que quedó para la historia.

La puesta en valor

La valorización referida en el primer párrafo de esta lectura es buena señal; indica que Asunción se está volviendo en una ciudad capital más abierta, con disfrute y pensamiento, que sabe apreciar el arte en las calles; y se acerca así a otras urbes cercanas mucho más adelantadas en lo que se refiere a prácticas y goces de arte callejero.

Pintadas por grupos de jóvenes que representan a una nueva generación, estas pinturas llegaron no solo para hacerse ver en el paisaje, sino también con la intención de permanecer. Propósito muy distinto a las expresiones callejeras de las décadas finales del siglo pasado, cuando estábamos pasando por las últimas fatigas de una dictadura, que expulsaba fuera de la cultura urbana al arte callejero, en cualquiera de sus formas de expresión.² Aquellas pinturas y escrituras, a las que es preferible denominar grafiti, no tenían la intención de permanecer, sino más bien eran como mensajes fugaces que servían para desahogar frustraciones, hacer denuncias y gritar los desencantos del ambiente que se vivía en ese entonces. No había posibilidad para el arte callejero, porque esos eran espacios controlados con celo, dureza e ignorancia. La calle era para la protesta y la represión.

Hoy estos murales permanecen, se apropian de ciertas zonas de la ciudad y abarcan cada vez más territorios, surcando perspectivas llenas de una nueva iconografía urbana que irrumpe el paisaje esperando impactar, cuestionar y divagar.

Otra estética urbana

Acompañan a este panorama, con mucha creatividad y síntesis de mensaje y forma, las figuras estampadas en las paredes a partir de moldes, o también llamados estenciles. Sus objetivos son diversos, desde protestar hasta formular pensamientos críticos y satisfacciones estéticas.

Los estenciles se refieren en su mayoría a temas coyunturales y contextuales, son ácidos, acusadores y no perdonan. Sus autores encuentran en esta práctica un modo sencillo y económico de expresión y una técnica que facilita su multiplicación; y al ser las figuras estampadas en serie van también significando el territorio.

Se trata de una técnica que permite hacer otro tipo de comunicación, menos impactante que los murales pero más poderosa por su posibilidad de reproducción (a través de la técnica de impresión) y por la síntesis de su estética.

Las pinturas murales por su lado se apropian de un espacio con acentuación: figuras de gran tamaño, de muchos colores, que gritan su presencia. Se imponen por su voluptuosidad, a diferencia de los estenciles que son pequeños y menos perceptibles.

Sean estas expresiones realizadas con una u otra de las técnicas posibles, están cada vez mejor elaboradas, son ingeniosas y críticas; y hacen bien para el pensar y el disfrutar de la ciudad. x—

1 Cabe acotar que este artículo parte de una lectura de la primera década del 2000.

2 *Los graffitis de Asunción en tres tiempos*. Investigación de Luí Ughelli y Rosa Palazón, año 2000.

OTIRI: EL DERECHO A LA CIUDAD EMERGE POR LAS FISURAS DEL SISTEMA¹

La ciudad se desborda en Paraguay en base a contradicciones: World Trade Center y asentamientos precarios, nuevas centralidades aburguesadas y el declive del centro histórico nacional; la celebrada costanera de Encarnación y los vedados barrios deprimidos de la misma ciudad. El culto al shopping mientras prosigue el deterioro del espacio público²; el aumento explosivo de motos y la mala calidad del servicio de transporte público; la prevalencia de la epidemia del dengue y el avance acelerado de loteamientos sin la cobertura de servicios y el control institucional.

A diferencia de otros países, aquí la ciudad no se desarrolló de la mano de la industrialización. Sí lo ha hecho cabalgando con el modelo agroexportador, en el marco de la globalización y la mundialización de la cultura, y en un contexto de escandalosas desigualdades sociales e incremento de la pobreza.

Emergentes urbanos

Las ciudades en Paraguay, y particularmente las de la región metropolitana de Asunción, están marcadas por el conflicto cultural, en el sentido en que lo entiende Raymond Williams: "vivido como malestar, inadecuación, rechazo que todavía no ha adquirido sus formas semánticas, rescate de elementos arcaicos o imaginación de alternativas antes que éstas puedan presentarse como sistemas oposicionales completos".

Según este autor la dinámica cultural pasa por la refutación o imposición de la hegemonía. Ésta remite a un proceso complejo en el cual lo dominante se relaciona funcional,

Vladimir Velázquez Moreira

Comunicador, Masterando en Antropología Social. Director de la Corporación REMA (Región Metropolitana de Asunción) y miembro fundador del Instituto de Investigaciones Sociales del Paraguay – ICSO Paraguay.

conflictiva o alternativamente con elementos arcaicos (elementos del pasado que sobreviven como recuerdo o para ser observados), residuales (formado en el pasado pero como “elemento efectivo en el presente”) y emergentes, esto es, “los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente”.

Desde esta perspectiva, ¿cuáles emergentes urbanos podemos destacar en el país? Se podría comenzar citando a los grupos que promueven el espacio público, temática que ha logrado un hito importante a partir del colectivo Puerto Abierto en Asunción, inspirando a otros como Costanera Viva en Encarnación y la Comisión por la Defensa de la Peatonal en Luque.

El análisis podría continuar con la música contemporánea que protagoniza innovaciones importantes (rock paraguayo, canción social urbana, fusión, hip hop, heavy metal); o con el arte urbano, el cual ha logrado una visibilidad significativa en los últimos años de la mano de los fotógrafos, graffiteros, diseñadores e ilustradores.

El boom del cine y el audiovisual es, por otra parte, sintomático de las transformaciones urbanas: surgen de y (en general) toman a la ciudad como el escenario y, fundamentalmente, como perspectiva de la narración. No con el mismo éxito, se encuentran los espacios o colectivos culturales alternativos, emergentes debilitados que enfrentan los obstáculos propios de un país que no ha podido o querido desarrollar un mercado cultural.

El boom del cine y el audiovisual es, por otra parte, sintomático de las transformaciones urbanas: surgen de y (en general) toman a la ciudad como el escenario y, fundamentalmente, como perspectiva de la narración. No con el mismo éxito, se encuentran los espacios o colectivos culturales alternativos, emergentes debilitados que enfrentan los obstáculos propios de un país que no ha podido o querido desarrollar un mercado cultural.

Y si de sujetos se trata, se destacan las organizaciones de gay, lesbianas, trans e inter quienes protagonizan una lucha —marcada por el coraje y la alegría festiva— para conquistar su lugar en la ciudad, enfrentando las barreras materiales e inmateriales que no pocos actores sociales siguen levantando. Los indígenas urbanos, los cibernautas, las organizaciones feministas y juveniles son otros actores que, a su modo, van promoviendo el ensanchamiento de los derechos humanos en contextos urbanos.

Más recientemente, aparecen los y las ciclistas quienes a una velocidad favorecida por la bicicleta, la clase social de origen, el mercado y la globalización (son parientes del movimiento ambientalista, aunque no todos conozcan sus postulados) configuraron una “masa crítica” que reivindica bici-sendas, en afinidad y cooperación con otros grupos que luchan por el derecho a la ciudad (peatones, usuarios del transporte público, personas con discapacidad).

La parte y el todo

Si la democracia paraguaya está atrapada entre lo viejo que no termina de irse y lo nuevo que no termina de nacer, los emergentes culturales urbanos pueden ayudar a construir el “mapa”, orientar caminos de futuro, desalentar formas atávicas de relación y dominación, indicar nuevas y necesarias maneras de convivencia social.

El emergente movimiento social urbano de Paraguay —heterogéneo en su composición— enfrenta el desafío de articular reivindicaciones sectoriales con proyectos integrales de desarrollo urbano.

La “masa crítica”, tomando la metáfora que nos proporcionan los ciclistas, ¿podría ampliar su objeto y abordar la integralidad de la ciudad?

- 1 Tiri es un vocablo guaraní que significa grieta, fisura o rajadura. Otiri, por lo tanto, significa se agrieta o se resquebraja.
- 2 El abandono o, inclusive, arrebato del espacio público viene de tiempo atrás: recordemos la célebre frase de un Ministro de Educación durante la dictadura stronista: “la calle es de la policía”.
- 3 Se asume el marco conceptual de Ortiz, Renato: *Mundialização e Cultura*. Editora Brasiliense. São Paulo, 1998.
- 4 Si en el 2002, el 50% de la población paraguaya vivía en ciudades, hoy se estima que dicho porcentaje oscila el 60% (la población nacional gira en torno a 6,5 millones). En 100 km a la redonda de la capital nacional, vive casi la mitad de la población: 3 millones de habitantes. Ver Causarano, Mabel. *Dinámicas Metropolitanas en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación*. UNFPA. Asunción, 2006.
- 5 Sarlo, Beatriz: Prólogo a la edición en español de Williams, Raymond: *El campo y la ciudad*. Buenos Aires, 2011.
- 6 Williams, Raymond. *Marxismo y Literatura*. Península/Biblos. Barcelona, 1997.

LA HABILIDAD DE LA CULTURA. EXPOSICIÓN DE UN CASO: GOLPE A GOLPE

Decía el antropólogo Miguel Bartolomé, que “toda sociedad humana es una alianza contra la muerte”. Podríamos extender el concepto y afirmar con él que la cultura también lo es. Dotamos de sentido a ese estar juntos, lo llenamos de prácticas, hacemos de ese espacio un lugar para vivir en el hábito que supone la cultura. La ciudad puede ser ese lugar, y sus ciudadanos los que van tejiendo el hábito de lo social. La regla.

Los quiebres en esas alianzas producen excepciones que crispan ese lugar para estar juntos. El hábito se interrumpe y da lugar a disenso, a tomas de posición, se abre un campo en donde se juega un diferendo.

En este breve artículo hablaré de la respuesta de un grupo de personas a ese quiebre que ocurrió en el Paraguay en junio de 2012. Una respuesta de carácter urbano, artístico y cultural que abrió un pequeño espacio para otro “estar juntos”, en disidencia con el nuevo habitus que la mayoría no tardó en normalizar.

Golpe a golpe

El quiebre democrático del 22 de junio de 2012 supuso una ruptura en el orden no sólo de lo más específicamente político y cultural, sino en el más amplio sentido de lo político y cultural: una ruptura en esa alianza contra la muerte.

Entendemos aquí ese sentido de lo político como aquel que reúne cuerpos, que inscribe escisiones en la vida de esos cuerpos declarándose copartícipes de un mundo

común (al decir de Rancière). O en las palabras del mismo autor: "(...) la cuestión política es antes que nada la de la capacidad de unos cuerpos cualesquiera de apoderarse de su destino."

Pocos días después del golpe parlamentario en el Paraguay, un colectivo de personas llamó a una convocatoria que pretendía reunir artistas visuales, escritores, actores, músicos, y personas interesadas en general, a participar de un festival que se denominaría Golpe a Golpe, Verso a Verso.

Apropiándose de la Escalinata Antequera como espacio de encuentro y resistencia, se desarrolló ese primer festival cuyas consignas iban desde el repudio al golpe hasta la construcción de memoria (a contrapelo de la que intentaban imponer los medios de comunicación y el gobierno de facto).

Un Lichtung, tomando a Heidegger, supone una apertura, un claro que hace posible que algo suceda, da pie al acontecimiento. Sin ese claro, esa apertura, el acontecimiento no tendría lugar. Se lo considera una puerta: "Llamamos a esa puerta, que hace posible el que algo aparezca y se muestre, die Lichtung [El claro]."

Una puerta puede abrir espacios para esa otra manera de estar juntos en una ciudad que se escinde en por lo menos dos posiciones. Por un lado, las personas que defendieron un proceso democrático o defendieron aquello que habían votado; por otro, las personas que afirmaban ese quiebre, que le dotaron de razones y normalizaron un proceso.

Lia Colombino

Máster en Museología (Universidad de Valladolid, 2002). Fue parte de los seminarios Identidades en Tránsito y Estudios de Crítica Cultural dirigidos por Ticio Escobar (2001 – 2008). Fue becaria en el ZKM en Karlsruhe, Alemania (2007). Se encuentra realizando el Magister Semipresencial en Estudios Culturales en la Universidad ARCIS, Santiago de Chile. Fue coordinadora del Departamento de Documentación e Investigaciones del Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro (2001 – 2008). Se desempeña como directora del Museo de Arte Indígena de este centro y coordinadora del Seminario Espacio/Crítica. Es cofundadora de Ediciones de la Ura, colectivo y editorial independiente. Integrante de la Red Conceptualismos del Sur (2009) y de la AICA (2013). Coordina el taller de escritura Abrapalabra (2000) y es docente en el Instituto Superior de Arte (UNA, 2010) y en la carrera de Cinematografía en la Universidad Columbia de Asunción (2013).

Ese espacio, abierto para asumir una posición, podría ser una nueva alianza en contra de la muerte. La muerte que supone la tragedia de ver, sin poder hacer mucho, que algo construido con mucho esfuerzo, algo vulnerable y todavía débil y a media marcha, se desmorona.

Esa habilidad

La habilidad de la cultura y su vinculación con lo político, en tanto cuerpos que se apropian de su destino, es justamente la de poder resistir a embates históricos, reveses políticos con lo que mejor sabe hacer: abrir un espacio para la disidencia, la diferencia, y promover acciones para que en ese espacio ocurra el encuentro de esos cuerpos que se declaran copartícipes de ese mundo común.

Esa habilidad, esa estrategia que obstinadamente se resiste a la normalización, inscribe otro modo, unos enunciados otros, que dejan (dejarán) una traza en la que podremos leer algo distinto a lo que escriben en los organismos oficiales y los medios serviles intereses propios.

Una manera de apropiarse de una ciudad, de abrirle un hueco y "arrojar el virus de lo poético en el aire. ✕—

- 1 Bartolomé, Miguel en entrevista concedida a Escobar, Ticio: Misión etnocidio. Asunción: RP Ediciones. 1988.
- 2 Rancière, Jacques: El espectador emancipado.
- 3 Disponible en http://www.heideggeriana.com.ar/textos/tarea_pensar.html
- 4 Rolnik, Suely. Archivomanía. 2010. XLIV Congreso de la AICA. Material cedido por la autora.

CULTURA Y DEMANDAS PARA LA EMANCIPACIÓN JUVENIL

Desde BASE Investigaciones Sociales participamos en dos proyectos de investigación, titulados “Juventud e integración regional” y “Juventudes sud-americanas: diálogos para la construcción de una democracia regional”, propuestas impulsadas por IBASE y PÓLIS con una red de centros de investigación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Se han recurrido a métodos cualitativos y a 14.000 encuestas aplicadas en la región, 2.000 de ellas en Paraguay.

A continuación veremos algunas de estas demandas, focalizando la exigencia que hacen los sujetos juveniles en el acceso y producción de cultura, interpelando al poder público para asegurar medios de esparcimiento y fruición cultural.

Acceso y producción cultural

En los estudios acerca de las demandas, se encontró que fuerzas antagónicas son las que producen adhesiones y críticas a la “sociedad de consumo”, las cuales disputan la juventud. Considerando ese escenario, formuladores y gestores de políticas públicas de juventud (proceso interrumpido con un amañado juicio político que destituyó al presidente de la República en pleno mandato) deberían ampliar la noción de cultura con que trabajan y así, ingresar a la disputa de imágenes, valores, motivaciones de sentido de vida.

Esas dimensiones están presentes en las demandas juveniles de colectivos organizados en el Paraguay y Sudamérica, que convocan al poder público a: asegurar medios de esparcimiento y acceso a bienes culturales y de esa manera brindan a los/las jóvenes

acceso al patrimonio material e inmaterial de su país; asegurar reconocimiento y medios para que sean factibles distintas manifestaciones artísticas producidas y apreciadas por la juventud, que generan sentidos de pertenecer e identidades.

La poca importancia que han dado los sucesivos gobiernos al impulso y al desarrollo de expresiones culturales se reflejan en el cuadro de abajo, donde se analiza el resultado de dos preguntas hechas en una de las encuestas aplicadas: ¿conoces algún grupo (de música, teatro, etc.) en tu ciudad? Y, consultándoles a quiénes conocen, ¿participás en alguno/s de ellos? La baja participación en este tipo de espacios culturales estaría, de alguna manera, rompiendo la tendencia latinoamericana que los y las jóvenes se vinculen de manera creciente a espacios culturales.

Se alza una fuerte crítica desde las organizaciones juveniles hacia la privatización de todos los espacios de recreación, y de los bienes culturales, y se exige al Estado un traslado de los mismos al espacio público o, por lo menos, la garantía de un acceso preferencial a las personas jóvenes. Por otra parte se exige la revalorización de los lugares públicos, su independencia con respecto al mercado y la desprivatización de los espacios deportivos y de esparcimiento en general

CONOCE GRUPOS...	PARTICIPA EN GRUPOS...						
	SI	NO	NO SABE	NR	SI	NO	RN
Recreación y deportes	62.6	35	2.3	0.1	66.1	33.5	0.3
Música	44.8	51.6	3.4	0.3	27.8	72	0.2
Danza	37.8	57.8	4.2	0.2	30	69.8	0.2
Medios alternativos	35.5	60.1	4.1	0.3	23.8	76.2	0
Artesanía	29.4	66.5	3.9	0.2	33	67	0
Teatro, malabares, presentación de circo	16.3	78.7	4.9	0.2	36.3	63.7	0
Fotografía y cine	14.1	79.2	6.5	0.2	25.1	74.9	0
Dibujo/pintura/grafiti	12.6	81.8	5.4	0.2	29.4	70.6	0
Grupo literario	7.2	86.2	6.4	0.2	35.5	64.5	0

Igualdad, una demanda subyacente a todas las demás

Absolutamente todos/as los y las jóvenes que participaron de los estudios coincidieron en que la clase social es un factor que condiciona las posibilidades de vivir sana y libremente la juventud. Quienes tienen más, pueden divertirse, porque todos los espacios de recreación, que, por cierto, se concentran en las ciudades debido a la lógica del mercado, están privatizados. Esta característica de la sociedad termina excluyendo de la participación cultural, tanto creativa como de disfrute, a las personas que no tienen

recursos económicos o que viven en áreas rurales.

El mercado al acecho de la gente joven, de sus ideales, de su potencial creativo. Los utilizan. Los cosifican, fundamentalmente a las mujeres, pero tampoco los varones escapan a esta lógica. La organización es un lugar en el cual se puede revalorizar lo humano, el compartir, el ser solidarios, a pesar de que existen distintos tipos de organizaciones. Sin embargo, la sociedad parece condenar a estas organizaciones y aceptar sólo aquellas que entran también en la lógica del mercado, de la competencia.

Barreras para acrecentar la dimensión simbólica

Las investigaciones han identificado otra serie de dificultades que las organizaciones juveniles consultadas enfrentan para encaminar sus demandas, como por ejemplo: la vida de los y las jóvenes en la mayoría de los casos imponen límites a la participación en grupos organizados (sea porque tienen que trabajar, sea porque no tienen oportunidad/acceso/conocimiento, sea por opción); relaciones jerárquicas intergeneracionales (los adultos todavía dominan el mundo de la participación política); rotación de líderes juveniles (que dejan los movimientos por la edad, porque tienen que mudarse de la ciudad para trabajar o estudiar, etc.); dispersión de los y las participantes tras una victoria o una derrota; disputas internas (muchas veces reproducen disputas entre los adultos), etc.

Por ejemplo, al interior de los grupos movilizados (prioritariamente) por demandas relacionadas al reconocimiento de identidades culturales, producción artística y acceso a bienes culturales, se encontraron a:

- Grupos de Hip Hop: rap, break.
- Grupos que reivindican el acceso al disfrute de bienes culturales.
- Grupos artísticos que reivindican la producción de cultura (graffiti, musicales, de teatro, de baile). Colectivos vinculados a modalidades deportivas (skate, básquetbol, etc.).
- Grupos que se reúnen alrededor de nichos culturales específicos (en defensa de la cultura popular; comunidades/territorios culturales particulares; afirmación de la cultura de matriz indígena; sectoriales de cultura al interior del movimiento estudiantil).

Juventudes “producen” subjetividades, movidas y realidades que precisan potenciarse

Se pudo apreciar que en este tiempo existe cada vez más una tendencia al alza de demandas simbólicas, de banderas propiamente juveniles, desde el acceso a la recreación, la fuerte predisposición a desplegar la cultura juvenil, la participación de impronta social, pasando por la identidad como campesinos, la equidad de género y la intergeneracional.

Luis Caputo

Licenciado en Ciencia Política, colaborador como investigador en juventud en la organización no gubernamental BASE-IS.

Casi todas las organizaciones juveniles consultadas en los grupos focales y puestas a conversar en el Grupo de Diálogo (reunión nacional de organizaciones juveniles), coinciden en que los problemas y demandas de la juventud tienen un alcance que trasciende sus propios espacios organizativos. En las reuniones se reforzó la percepción de los dirigentes, según la cual es difícil pensarse como grupalidades cerradas, al partir de la certeza de que si bien levantan derechos específicos, siempre las causas están interconectadas en un árbol de problemas cuyas raíces son estructurales, por tanto la salida será mediante la transformación. x—

CEPAL/OIJ (2008) “Juventud y Cohesión Social en Iberoamérica. Un modelo para armar”. Santiago de Chile. CEPAL/OIJ/SEGIB. Naciones Unidas.

BASE-IS (2009) “Ser joven hoy: Realidades y percepciones de la población paraguaya. Informe de Encuesta Nacional”. Proyecto Juventud Sudamericana: Diálogos para la construcción de la democracia regional. (Luis Caputo, Marielle Palau y Diego Segovia). Asunción: BASE-IS, IBASE, POLIS e IDRC.

BASE-IS (2009) “Cuaderno de Diálogo: Jóvenes como sujetos de derechos ¿cómo lograrlo? Caminos por recorrer”. Asunción: BASE-IS, IBASE, POLIS e IDRC.

BASE-IS (2008) “Informe de Grupos Focales. Paraguay”. Proyecto Juventud Sudamericana: Diálogos para la construcción de la democracia regional. Asunción: BASE-IS, IBASE, POLIS e IDRC.

Bourdieu y Passeron (1964) Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Siglo XXI. Madrid.

Bourdieu y Passeron (1965) Un arte medio.

Bourdieu y Passeron (1966) El amor al arte.

Bourdieu y Passeron (1970) La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza.

Caputo, Luis (2008) “Antiguas y nuevas demandas juveniles: respuestas estatales y sociales que se hacen esperar...”. En: Juventudes y Espacio Público. Las demandas de la Juventud Campesina de ASAGRAPA y Estudiantil de la FENAES en el Paraguay. (Coord: Luis Caputo), p. 137-176. Asunción: BASE-IS, IBASE, POLIS e IDRC

IBASE (2009) “Sociedades sudamericanas: qué dicen jóvenes y adultos sobre las juventudes”. Río de Janeiro: IBASE, POLIS e IDRC.

IBASE (2008) “Juventud e integración sudamericana: caracterización de situaciones tipo y organizaciones juveniles. 6 demandas para construir una agenda común”. Río de Janeiro: IBASE/POLIS.

Segovia, Diego (2008) “Dialéctica de las juventudes paraguayas”. En: Ser joven en Sudamérica: diálogos para la construcción de la democracia regional. CIDPA, IBASE, POLIS e IDRC.

CALLES ABIERTAS: ASUNCIÓN, LABORATORIO Y MICROPOLÍTICAS DE LO URBANO

La pixacao (graffiti, tags, pintadas) y el espacio urbano

La pixacao (graffiti, tags, pintadas) y el espacio urbano. La ciudad, soporte en el que se fija la fugacidad de la pixação (graffiti, tags, pintadas), es un “desierto habitado”. La ciudad de la multitud (Negri), del enjambre de abejas, es el espacio múltiple del pixador (grafitero, tager) como “uno solo”. Sus pandillas, las Grifes (crews) como categoría nativa, son los “varios lobos” imprimiendo una huella en el espacio urbano.

Si pensamos en la ciudad como el espacio de la multitud, la acción del pixador, incluso en colisión, se relaciona con ese lugar; afecta y es afectado por la multitud. El pixador es aquél que está “al borde de esa multitud, en la periferia” (Deleuze; Guatari) del espacio urbano, mientras su “pixo” marca una forma de afirmación de pertenencia. El pixador se inscribe en la ciudad con aquella marca, firma un borrón que susurra: “pertenezco a ella, a ella estoy conectado por una extremidad de mi cuerpo, una mano o un pié” (Ibid.). Puede ser la mano que acciona la lata —su boquilla— de tinta aerosol spray o que incorpora el rodillo de pintura como una extensión de su brazo, de su nombre y de su identidad; puede aún ser los pies que en silencio recorren el pasillo o el techo de un edificio que es pintado.

La ciudad (moderna) como laboratorio

Para comprender la dinámica de la ciudad moderna, uno de los autores más emocionantes, si no el "ideal", es el filósofo alemán Walter Benjamin. En una serie de textos, él se acerca a la ciudad en sus nuevos y modernos formatos influidos —y modificados— por la reforma urbana del Barón Haussmann, y también a las nuevas significaciones de ese urbano en la vida mental de los transeúntes. Benjamin se ha preocupado en comprender cómo el caminar, el estar en la calle, es significativo para el proceso de subjetivación de los ciudadanos. En su obra "Calle de sentido único", Benjamin problematiza, entre otras dinámicas de lo urbano, la cuestión de la escala: "la fuerza de la carretera de campo es una si alguien camina por ella y otra si la sobrevuela en un avión". Lo mismo se puede pensar para la calle, o los bulevares, ya que estar en el medio con los transeúntes, ambulantes y toda la confusión que puede advenir del encuentro generado por las calles, avenidas y/o alamedas es muy diferente que estar en lo alto de un edificio, en la seguridad de un piso, acompañando la movida en las pequeñas calles que se ven en la parte inferior del edificio.

Derivas y cartografías (mapeo) experimentales de lo urbano

Pensando sobre el proceso de elaboración de posibles comprensiones sobre el pìxo (graffiti, tag) nos acercamos a otros tres autores y sus instrumentos epistemológicos, por decirlo así. Mencionamos aquí al dúo Gilles Deleuze-Félix Guattari y a Guy Debord (1997; 2007), pensadores franceses. Los dos primeros son los responsables de lo que denominamos como cartografía, mientras que Debord, al lado de sus compañeros de la Internacional Situacionista, es el autor de la llamada deriva.

Daniel Mittmann

(Proto) intelectual oriundo de la clase obrera, profesor titular de Filosofía en la red pública estatal de São Paulo, graduado en Filosofía por la UNISINOS, en el estado de Rio Grande do Sul, y post-graduado en Sociología por la Escuela de Sociología y Política de São Paulo. Tiene un máster en Educación por la UNESP, Rio Claro/SP, estando sus estudios relacionados con la línea de investigación en Lenguajes y Prácticas Culturales. Desarrolla investigaciones sobre el debate de las cuestiones relativas a la dinámica del poder y de sus montajes en el espacio urbano de la ciudad capitalista global, así como a las posibilidades de resistencias y de la creación de dispositivos de autogestión de prácticas conflictivas de carácter cultural social y político dentro de la forma-ciudad. La afiliación teórica de estas investigaciones han pasado inevitablemente por Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Toni Negri, Guy Debord y Hakim Bey.

La cartografía, elaborada a cuatro manos por Deleuze en compañía de Guattari, se constituye como una herramienta de búsqueda, o, mejor, de comprensión de un determinado objeto en su campo de acción. Como enseña Suelly Rolnik:

Para los geógrafos, "la cartografía —al contrario que el mapa, representación de un todo estático— es un dibujo que acompaña y se hace al mismo tiempo que los movimientos de transformación del paisaje".

Así, pensamos en la cartografía al saber que la pìxação es una práctica dinámica y que está cambiando constantemente, sea en lo que se refiere a la sociabilidad de los sujetos-pìxadores, sea en los cambios estéticos en la forma de escribir, en los colores, en los lugares donde se apunta a firmar una tag. La cartografía contiene la sensibilidad necesaria para captar esa dinámica. Para Rolnik:

La cartografía, en ese caso, acompaña y se hace al mismo tiempo que el desmantelamiento de ciertos mundos —su pérdida de sentido— y la formación de otros: mundos que se crean para expresar

afectos contemporáneos, en relación a los cuales los universos vigentes devienen obsoletos.

Es posible encontrar una serie de textos sobre la deriva escritos por Debord —solo o con sus colegas situacionistas, como Raoul Vaneigem, Gilles Ivain, entre otros— entre los cuales el principal, considerando las elaboraciones instrumentales, es la "Teoría de la deriva".

La deriva, como herramienta de observación, se constituye por un "enredarse" por los diferentes espacios de la ciudad. Ella se distingue del paseo y del viaje, aunque comparte con estos un fin lúdico y constructivo.

El transeúnte, el investigador-observador que deriva, aunque en búsqueda de algo —en nuestro caso, el de observar las pìxações en el territorio urbano, así como intentar imaginar cuales las posibles estrategias usadas por el pìxador para el éxito de su labor—, intenta perderse, sin preocuparse en llegar a un determinado lugar. Como afirma Debord, aquel que deriva necesita "enredarse por las solicitudes del terreno", así como por los "encuentros que le corresponden".

El objetivo de la deriva, por su carácter fundamentalmente urbano, es encontrarse con el relieve de las ciudades, dejarse llevar por las corrientes constantes, encontrar los puntos fijos, perderse en las multitudes y buscar conocer las diferentes zonas de la urbanidad. De cara a elaborar las principales estrategias de este derivar urbano, Debord bebió de algunas teorizaciones de Chombart de Lauwe, que cita en su texto Teoría de la deriva: "un barrio urbano no está determinado solamente por los factores geográficos y económicos, sino por la representación que sus habitantes y los de otros barrios hacen de él". ✕—

CAPÍTULO #3

BIFURCACIONES EN LA CIUDAD

Desde las diferentes estructuras de poder se reciben consignas sobre lo que una mujer u hombre es o debe ser.

Que los y las protagonistas expongan perspectivas acerca de sus vidas, de aquello que se encuentran forjando, cargados de mensajes, colores, canciones, poemas, danzas y múltiples dinamisismos emergentes- podrían ser considerados como desafíos significativos-, que irán cobrando vida en cada artículo.

ALGO SOBRE FANZINES

**autonomiapirateazine.
blogspot.com**

Gobernador Irala 1073,
Biblioteca popular Libertaria
Felix Cantalicio Aracuyú

Contenidos feministas,
de liberación animal,
sentimientos, música hcpunk,
DIY, bandas locales,
antiestatal y antisistema.

FANZINE

Material impreso o digital independiente que reúne expresiones, posiciones, temáticas individuales o colectivas. No se encuadra en parámetros formales, tradicionales de producción, publicación y distribución rondan en circuitos alternativos. Abreviatura en inglés de *fanatic* (fanático) y *magazine* (revista), publicación realizada por aficionados. En la década del setenta aparecen las publicaciones Punk británicas, pioneras en el formato fanzine: recorta y pega, bajo el principio de *hazlo tú mism@*

El **FANZINE** es una publicación totalmente autogestionada, que sigue la filosofía del do it yourself (DIY, hazlo tú mismo/a). Con la explosión de la "era informática" hoy día también es sencillo acceder a variedad de fanzines de todo el mundo, a través de los denominados webzines.

En Latinoamérica, este boom tiene sus inicios aproximadamente desde comienzos de los años '70, período donde muchos grupos opuestos a los regímenes militares expresaban clandestinamente sus críticas y descontentos. Un tiempo después sería retomado por grupos anarcopunks, quienes difundían reformulaciones de las teorías y posturas anarquistas más contemporáneas. En Paraguay, tenemos conocimientos de la existencia de fanzines ya desde los años '80, en los cuales

se gritaba el descontento con la dictadura militar de Alfredo Stroessner y todo su aparato represivo.

Con bolígrafo, papel, pegamento y mucha música nace la propuesta de lanzar un fanzine desde Autonomía en febrero del 2004, donde expresamos ideas, inquietudes y sentimientos. Una forma autogestionada de contrainformación. Los exponemos generalmente en los conciertos.

En Asunción encontramos los fanzines Kupa'i, Paso a Paso, Grito, Abstruso, Teveo Combativo, Raiz, Thepassenger, Ñañe'e igualdad, Kontra Cultura, Comunerxs Band Zine y Dementex, entre otros.

Los fanzines abordan las condiciones sociales en la que éstos se producen, así que en cada región y en cada momento son diferentes, debido a los constantes cambios políticos y económicos. x—

La casa de los payasos* POR RAFO VERA

NUEVO CIRCO EN ESPACIOS ALTERNATIVOS

[facebook.com/lacasa.delospayasos](https://www.facebook.com/lacasa.delospayasos)

Espacio cultural que se genera en el año 2010, a partir de la iniciativa de un grupo de amigos quienes sentidos de la falta de espacios enfocados al nuevo circo, alquilan una casa para realizar funciones dirigido a niños/as y otras generaciones, de esa manera se autogestionaron para contar con elementos de trabajo, vestuarios y un espacio físico. Espacio donde el grupo de artistas desarrollaría y expresaría sus ideas, habilidades, emociones de forma autónoma sin dependencia de instituciones.

Un grupo organizativo de seis personas, son las encargadas de llevar adelante lo burocrático y organizativo de la casa, como montar circo, shows, conciertos, decidir las fechas, buscar otros elencos o grupos de teatro o música que quieran utilizar el espacio físico para sus presentaciones.

Además integra la casa el grupo escénico/elenco, integrado por diversidad de artistas más de veinte, quienes se establecen según las variettes así la requieran.

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Asunción no se dispone de lugares abiertos para los grupos o elencos que están empezando a desarrollar una nueva área de las artes escénicas, La Casa de los Payasos organiza las variettes (que en francés significa "variedad"), se refiere al tipo de espectáculo donde un presentador que va entre número y número de artistas, va presentando a cada uno de ellos antes del inicio del show. Fue luego de las variettes que decidimos hacerlo un poco más teatral, buscando una historia o un elemento que unifique los espectáculos y pueda de esta manera armarse una obra de circo-teatro con un guión, un comienzo y un final.

Las variettes colaboran en el autosustento de la Casa. De esa manera accedemos a mejores y nuevos elementos de trabajo, adaptando nuestro espacio de una manera que sea más funcional a las artes que estamos y queremos seguir desarrollando.

La idea de los espacios alternativos y las artes emergentes, donde se busca entrelazar más artes y artistas, tiene relación con ofrecer el espacio para todo tipo de actividades que fomenten la cultura en movimiento, donde los elencos independientes tengan la posibilidad de presentarse en un espacio sin tantas complicaciones ni burocracias, de una manera más humana y compartida.

Uno de los acontecimientos más importantes de los cuales La casa de los Payasos es activo organizador desde hace tres años tiene que ver con la Convención de Circo y otras Artes Callejeras. La 3ª "conve" se realizó en la ciudad de Minga Guazú, fue un encuentro donde participaron artistas de diferentes países del mundo a tomar talleres de todo tipo como teatro, clown, malabares, acrobacias, monociclos y otros. Se contó con la participación de cerca de 300 personas, las cuales aparte de tomar talleres también participaron de la noche de Gala, donde se presentaron los artistas más renombrados y los espectáculos más increíbles, finalizando con un desfile por la ciudad. Una función única de calle, en la plaza central. x—

FROS*

STENCIL EXPRESIÓN CALLEJERA

[facebook.com/
turista.rotten](https://facebook.com/turista.rotten)

Su stencil favorito los cráneos y personajes satirizados en general. Reivindica la libre expresión.
facebook.com/turista.rotten

STENCIL

Técnica de reproducción que utiliza una matriz que contienen diseños, los cuales pueden reproducirse ilimitadamente, mediante el uso del aerosol o cualquier tipo de pintura. Comunicando de esa manera mensajes de forma directa en la vía pública.

Al inicio fuimos experimentando con varias frases como "censura nunca más" y una imagen que complementaba el mensaje, luego caras de personajes famosos como don Ramón, y personajes típicos como "el policía que pide cédula" acompañado de su descripción gráfica y haciendo referencia a su jerga.

El STENCIL local independiente de organizaciones políticas está en pleno desarrollo, y a la vista también se pueden observar diferentes corrientes en busca de la identidad, otras con características muy personales las que con el tiempo podrán darle el toque de autonomía nacional.

En los últimos dos años pudimos ver cómo las mujeres fueron animándose en experimentar con la técnica en talleres. Los ejemplos son

generalmente anónimos, porque así es el stencil. Su principal fin es sólo expresar, sin importar quién lo expresa.

En la actualidad el arte callejero está siendo más aceptado por la gente, lo cual ayuda a la formación de nuevos autores y la continuidad de los que ya lo conocen. Así también se puede ver la influencia del stencil hasta en la moda y por varias zonas del microcentro, éstos últimos ayudan en su desarrollo.

Anímo a la gente a que explore las diferentes formas de expresión artística callejera, que es una forma interesante de desarrollar la creatividad, es útil y sano para la formación personal. ✕

ARTE EN EL ESPACIO URBANO

64

Dislocaciones

bifurcaciones en la ciudad

[facebook.com/
GolpeAGolpeVersoAVerso](https://www.facebook.com/GolpeAGolpeVersoAVerso)

El 22 de junio de 2012 se produjo una crisis parlamentaria que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo con la aprobación de la mayoría colorada y liberal del Senado paraguayo. Este hecho fue interpretado como un "golpe" por parte de la izquierda social y cultural.

Una de las iniciativas de respuesta fueron las veladas de "Golpe a golpe, verso a verso", donde diversos artistas críticos se encontraban en la Escalinata de Antequera o en otros lugares emblemáticos de Asunción para mostrar su disconformidad mediante expresiones artísticas.

Posteriormente también estuvieron presentes, el 22 de noviembre, en el Juicio Ético al Parlamento en la Plaza de la Democracia. Articularon actividades para realizar visitas de artistas a los presos políticos de Curuguaty, el 3 de marzo de 2013, en los penales de Tacumbú y Esperanza.

Se trata de un colectivo de artistas de diferentes disciplinas que decidieron aportar a la resistencia ciudadana con música, poesía, artes visuales y escénicas. La propuesta se realiza hasta la actualidad. Variados espacios urbanos fueron testigos de estas manifestaciones artísticas. Podemos citar la escalinata de Antequera, plazas de Luque y Asunción, bares asuncenos, como así también una actividad realizada para los presos políticos de Curuguaty que mientras se encontraban en huelga de hambre en las penitenciarías de Tacumbú y La Esperanza.

Es importante destacar que desde el golpe parlamentario los medios masivos de comunicación han cercado mediáticamente todo el movimiento popular y

ciudadano que se manifestó contra el golpe, criminalizando o ninguneando esta lucha. Éste cerco mediático también afectó a las actividades realizadas por los y las artistas contra el golpe, como así también han sido cercadas por las élites culturales de derecha. Sin embargo la utilización de las redes sociales, medios alternativos digitales, mensajes de texto a celulares, volantes y pasacalles han logrado traspasar este cerco logrando una gran afluencia de público. x—

KAST*

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

facebook.com/
ironlakspraypaints.
paraguay

También conocido como Greengone - Dwonz - Zmack y Representa Denots Crew, Infames Crew y GDV. 'Pixador'.
Writer, gusta del Bombing - Wildstyle 2D y las texturas abstractas.

GRAFITTI

Uno de los elementos del movimiento cultural Hip Hop, que desarrolla la técnica de pintar originalmente letras, puede denotar a una persona (tag) o grupo (crew) entorno a un territorio determinado.

Esta expresión se practica comúnmente con pinturas en aerosol y va en auge por la visibilidad que posee, forma directa en la vía pública.

El **GRAFITTI** es el movimiento cultural más grande del siglo, junto con el hip hop. Es una herramienta de denuncia, de exposición de las angustias de la propia sociedad, mediante actitudes personales, manejo de lenguajes visuales o la apropiación de espacios.

Se sabe que Yamil Ríos, fue graffiti writer cuando regresó de NYC a Asunción al comienzo de los años 90. Luego junto a él estaban 'Judge' y 'Moha' conocidos Mc's/Productores locales (actualmente Joma y Maes writers), Richie y Twin entre los Rolleros In line y algunos dibujantes como el 'Chu' que hace street art de calidad. Sus principales contemporáneos hasta el 2000 fueron los de Orbe H, y hasta el 2005 hubo representantes de grupos esparcidos por los alrededores de la capital como por ejemplo Free Kolera Crew.

Entre los años 2005 y 2008, el graffiti gradualmente volvió al centro de Asunción, y entre los años 2010-2012 volvió a aparecer el graffiti writing y el bombing en los barrios y en el centro de Asunción.

El estilo actual tiene características del graffiti clásico y wildstyle 2D, estilo pastel europeo y actualmente el Tag recto de Brasil lo hacen ItavyAs, del barrio Trinidad. Sobre el carácter ilustrativo, creo que hay un poco de Kitch art argentino y mucha influencia del cómic mundial, desde manga hasta Marvel y adaptaciones de otras vertientes artísticas que mimetizan a su forma el contexto local.

Una cierta libertad incumbida, una especie de limbo que nuestra sociedad construyó en Asunción, se pierde muchas veces entre la propaganda política y las pintadas comerciales o festivas. ✕

KLEINA MC *

RAP POR PLACER

kleinamc.webs.com

Se inicia en el hip hop con el Break Dance en los años 90'.

Forma parte del grupo Koa ha'e. Apasionado del Freestyle y los shows en vivo.

MC

Al igual que el DJ es uno de los elementos sonoros de la cultura hip hop. Es la voz propia con versos y rimas que hablan de la vida en la metrópolis. Utiliza una pista musical, y de esa manera crea un propio estilo musical: el rap.

Me inicié en el hip hop junto a mi hermano mayor. Luego ocasionalmente me encontré a Blastin, Saturn, Diestro, Denu, Masb, Charli, Negro, Stiven y otros de ropas muy llamativas bailando y haciendo cosas raras en el piso; dije "yo quiero hacer lo mismo".

En aquella época veía a los Bboys entrenando en el centro de Asunción, se reunían para usar los resbaladizos pisos especiales para los moves del break dance.

Una frustración y un enojo me llevaron a escribir el primer tema con el grupo Grito Rebelde, "Lean Back Remix", en el año 2007; fue mediante un amigo Blastin quien me dijo "escribí y grabá si estás rayado".

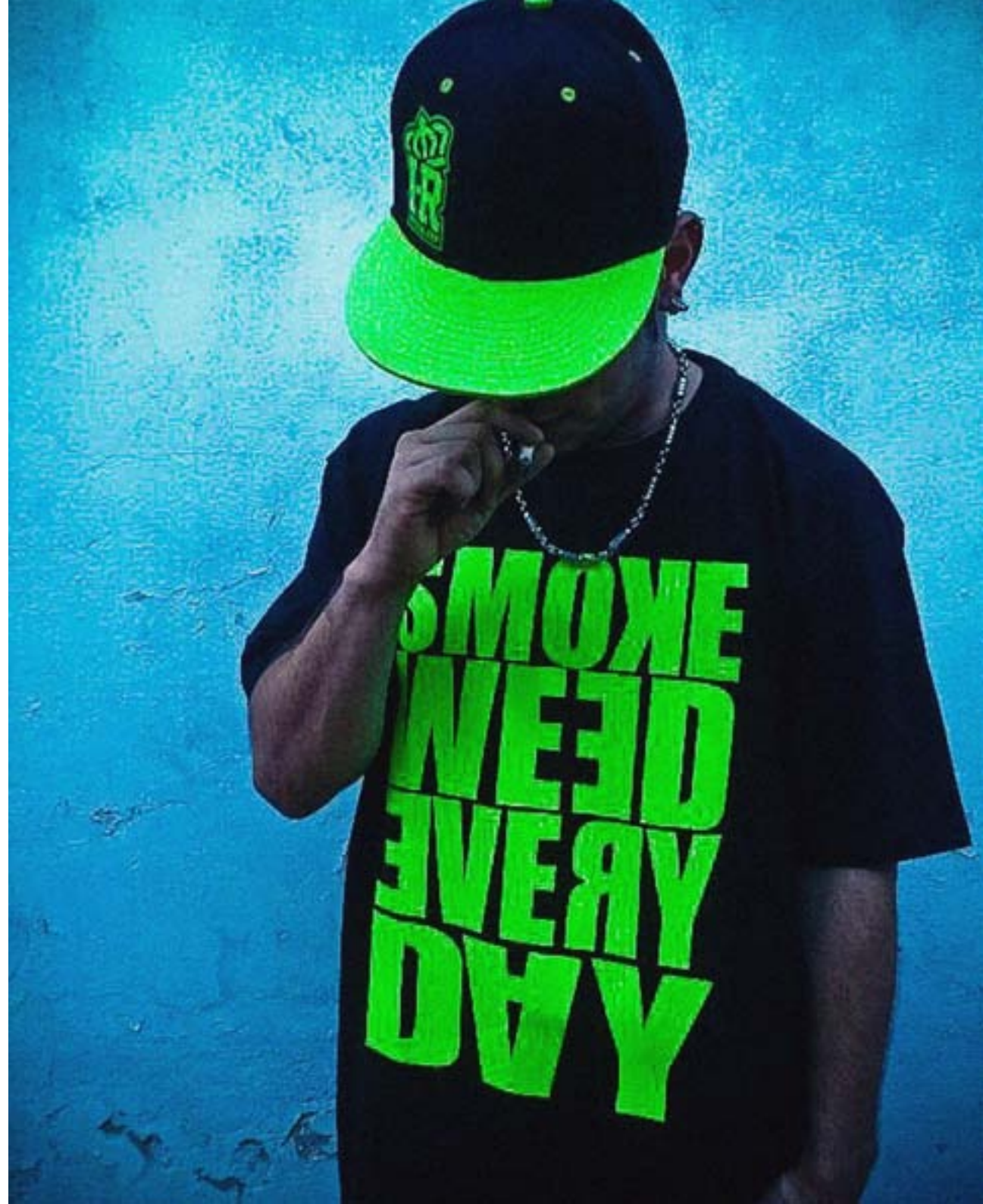
En mis inicios en la cultura hip hop ya existían varios exponentes de rap como X-ile, El Grupo Grito Rebelde, El grupo Maske1, Deeflow, El

Negro, Enviado, Blastin, Edso Rapm, Bettel y El Negro.

Temas hechos y favoritos entre ellos "Como" (Thelostlocx) "Antiguo Grupo", "Asunción Explota" (Thelostlocx), "Saben que no pueden" (Emcikario-Esnou-Kleina). Uno de los favoritos de la gente es "Oñembo Loco-Oñembo Gangsta" de Koa Ha'e.

Creo que uno de los grupos más importantes y mejor exponente del rap en Paraguay es Denot's Mcs, antes llamado Maske 1.

La movida hip hop ha crecido notablemente en Paraguay. Lo bueno es que estamos en el corazón de Sudamérica y absorbemos diferentes estilos que influyen a que exista un estilo raro, una mezcla de todo. ✖—

LEDA SOSTOA *

HISTORIETA DE MI VIDA

behance.net/ledasostoa

Ilustradora. Entre sus mayores aspiraciones está ser artista de novelas gráficas (historietas o cómics) y hacer animación. Publicó Vane, tiras de humor gráfico. Co-fundadora de Elvira, revista de ilustración femenina, lanzada en 2012. Ilustró la historieta de coquitoMAN.

COMICS

Son narraciones con dibujos y textos que lo complementan, reproducidos en serie donde aparecen superhéroes, aventuras, testimonios de una realidad friccionada "Comics" ó "funnies" llevan relación con el contenido de los primeros que derivaban del chiste/cómico gráfico o tiras cómicas de caricatura.

Los **CÓMICS** son algo que me maravillaron desde chica, no sé si fue primero con Mafalda o Superman que me introduce a éste mundo, sólo sé que quedé atrapada. El primer contacto que tuve con el cómic nacional habrá sido a mitad de los 90's cuando mi padre me compró unos ejemplares ochentosos de El Raudal, dónde descubrí a Roberto Goiriz quien se convirtió en mi ídolo de infancia/adolescencia, así también Juan Moreno y otros.

La mayoría de las historias que rondaban mi cabeza eran del género de superhéroes, inspiradas por mis cómics favoritos. A menudo pienso más en historias comunes, situaciones de la vida basadas en mis experiencias y la de mis amistades.

Cuando Vidal González me propuso hacer coquitoMAN me vino como anillo al dedo para por fin concretar mi sueño

de hacer algo completo y empezar a desarrollarme como artista de historietas. Lo mejor de este proyecto para mí es la oportunidad de hacer una historia de cómic completa profesionalmente por primera vez.

En el mundo del cómic la participación de la mujer se suele destacar más por las tiras cómicas. En la actualidad disfruto mucho de los cómics de Laura Pacheco, una ilustradora española que también trabaja con su hermana Carmen que es guionista. Otra ídola personal es Kate Beaton, una estadounidense con un humor muy absurdo, pero crítico; así también la artista francesa llamada Margaux Motin. Y bueno, acá en Paraguay la artista de tiras cómicas que más se destaca es Ann Lee, que publica en la revista Nosotras. ✕—

UNAS HORAS DESPUÉS...

PARÍS, FRANCIA.

DESDE HOY EN MÁS TODA LA GENTE ME CONOCERÁ COMO: ¡COQUITOMAN!

LEGASY *

TIPO GRAFFITI

[facebook.com/legasy](https://www.facebook.com/legasy)

Del apellido Legal.
Amante de las tipografías
y caligrafía aplicadas en
logotipos y en el arte.
Sus graffitis, estilo de letras
3D, ilustraciones de payasos,
tigres y patitos.

TIPOGRAFÍA EN GRAFFITI

Es uno de los objetivos principales del "escritor" de graffiti donde construye o recrea un estilo personal, una "pieza". En el graffiti y en el arte urbano interaccionan la imagen y el texto como lenguaje de comunicación de posicionamientos, sentimientos, estética y otras múltiples expresiones. Lo tipográfico, la base, los colores interaccionan con el discurso plasmado en el mural, resignificando de esa manera el concepto del espacio público en la ciudad.

El por qué me vinculé al mundo tipográfico, es una pregunta que me hago: puedo decir que a partir de mis gustos hacia lo urbano, específicamente hacia el graffiti. Al comienzo me interesé por las letras decorativas; sin embargo, durante mi carrera profesional (diseño gráfico) descubrí que las letras son como columnas de toda cultura, son los medios de la transmisión de la sabiduría.

Con respecto al registro de fuente, cuento con proyectos en desarrollo, uno de los cuales se llama "Laetitia" que significa alegría en latín, fuente para titulares, alegre, dinámica, con gracia, pero a la vez muy

elegante y delicada.

En cuanto a la historia local, asocio directamente los inicios a Juan Heilborn con el proyecto Jeroky, una tipografía que se adapta perfectamente a nuestro segundo idioma oficial, el guaraní, pienso que con el mismo se inició de manera "motivada" el interés de desarrollar fuentes paraguayas para uso digital. Otros proyectos importantes en la línea cronológica de la tipografía paraguaya son Sarakanda de Alejandro Valdez, dirigida a niños disléxicos, y el trabajo de recopilación de capitulares del diario de guerra paraguayo Cabichu'i realizado por Osvaldo Olivera.

Si hablamos de la clasificación de tipografías en el graffiti, tenemos los políticos-protesta, los del ámbito hip hop, las letras decorativas, los tags y las que son ilustraciones.

Creo que hay un mix de influencias en Asunción. De EE UU, por las películas, letras redondas llamadas bombas, estilo 3d y wildstyle. También desde Brasil la influencia del tag masivo.

LONCHI ROMERO *

SKATEBOARDING EN ASUNCIÓN

[facebook.com/lonchi.romero](https://www.facebook.com/lonchi.romero)

Carlos Martín Romero Fiore/ Lonchi Categoría Amateur- Modalidad Street
Deportista nacional con diez años de trayectoria en el skateboarding.

SKATEBOARDING

Categoría Amateur- Modalidad Street
Deportista nacional con diez años de trayectoria en el skateboarding.

El skate paraguayo surgió en la década de los '90, cuando alemanes residentes en el país, trajeron el deporte a la ciudad. Su mayor repercusión llegó después, con la formación de la primera camada de skaters, entre ellos Alejandro Basaldúa, Matías Gende, Guillermo Gende, Daniel Pedrozo, Sebastián Woitas, Iron Lobo Jr. De Souza, entre otros.

Las modalidades del deporte son Street, Freestyle, Half Pipe, Pool Riding y Big Air y las categorías son la iniciante, amateur y profesional.

Para practicar el deporte se necesita de un skate, ropa cómoda, calzados adecuados, buen estado físico y buenos reflejos. La edad recomendada para iniciarse es de seis años.

En los últimos años emergió la participación de las mujeres en el deporte. En el skate femenino destacan Jessica Gabriaguez alias Yeye,

Maura Olmedo alias Maw, Melisa Allende alias Meli, Pelu Alvarenga y Daniela Benítez.

Los principales eventos de skate son los campeonatos, los encuentros, las demostraciones de skate al público y las pateadas. Estas actividades ayudan al crecimiento del deporte.

La calle es el punto de práctica, además de los lugares privados. En cuanto al gobierno, no brindan un espacio adecuado a los deportistas, a diferencia de otros países donde cuentan con skateparks públicos. ✖

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

[facebook.com/priscilhab](https://www.facebook.com/priscilhab)

PINTADOS QUE PINTAN

Los espacios públicos en Asunción fueron presa de afiches, pinturas, calcomanías, pasacalles proselitistas en el transcurso del 2012 y 2013 en cara a las elecciones presidenciales, a pesar de las disposiciones "legales tanto municipales como electorales".

Ante ésta situación un grupo de justicieros/as se movilizaron de inmediato

llevando adelante los procedimientos artísticos correspondientes al caso como control de sujetos efectivos de derechos, con la consigna "Los muros son nuestros". Iniciando una especie de juego urbano donde el tablero se disputaba entre la ciudadanía y los Partidos Políticos. El profundo desacuerdo con la polución en la ciudad, convocó una gran pintata, paradójicamente cercana a la Justicia Electoral.

A ésta iniciativa se la puede considerar como herramienta pedagógica de pertenencia del espacio público.

LOS PINTADOS QUE PINTAN

presentan: Los políticos nos pintaron encima. Les pintaremos encima", decidí postear la imagen del antes y después del muro en las redes sociales. El efecto viral fue brutal, resultado del descontento general hacia las pintatas políticas. Lo que vino después simplemente fue una tempestad de quejas y una crítica ácida dirigida a las prácticas de los partidos políticos.

Gracias a la polémica que generó el muro, surgieron dos actividades. En diciembre de ese mismo año, la proyección de un documental "Calle libre" sobre la escena de arte urbano latinoamericano en nuestra capital. Varios exponentes de la escena local fueron invitados para charlar sobre casos concretos de utilización de arte urbano como herramienta de protesta.

La segunda actividad fue el taller de graffiti realizado a fines de febrero de 2013, donde se solicitó a los participantes que definan "políticamente incorrecto"; eso se expresó sobre la avenida Eusebio Ayala. El día de la pintata, la policía se acercó a preguntar si se contaba con permiso escrito, para pintar el muro. La respuesta fue "Señor, esto es un taller de graffiti organizado por una galería de arte y un artista para protestar contra las pintatas políticas. Nosotros solo seguimos el ejemplo de los políticos". ✕

MALI *

CULTURA SOBRE DOS RUEDAS

[facebook.com/edyllanes](https://www.facebook.com/edyllanes)

Se inicia en el 2001 en el mundo BMX. Su amor al bmx flatland nació irónicamente en una competencia de skate en Asunción.

BMX

De las siglas en inglés Bicycle Moto Xup. Modalidad acrobática del ciclismo, deporte de carácter libre que se practica con una bicicleta/ bike relacionado con la cultura callejera. El mejor escenario para practicar es el parque/bikepark, pero en ausencia del mismo, los ciclistas/bikers improvisan tomando las calles y otros espacios públicos de la ciudad.

El BMX, versión osada en bicicletas de los campeonatos de motocross. Las modalidades son el Race y Freestyle; dentro del estilo libre, se diferencian cinco modalidades el Dirt Jump, Park, Vert, Street y Flatland.

El Flatland es la disciplina donde los trucos, acrobacias se realizan sobre el asfalto, concreto. Se la considera una de las modalidades más difíciles de concretar, un ciclismo artístico al puro estilo break dance en dos ruedas.

Como en todos lados, el BMX en Paraguay se inició entre los '80 y los '90. La raíz del BMX en Estados Unidos es el RACE, que es como el motocross pero en bici. En ese entonces los principales protagonistas fueron Negri, Erwin, Seferino, entre otros.

Los antecedentes que tengo de los espacios de encuentro son una estación de servicio que está sobre la calle Santa Teresa frente al frigorífico Guaraní. Ahí no se dormía, todo el día era puro Bmx.

Como flatero creo que la movida más importante es la llamada KATYPYRY FLATLAND, porque es la que reúne más gente, así también de otros países y figura en las mejores páginas de mundo. Recuerdo al tour 360, una movida de todos los estilos, recorríamos por las grandes ciudades del Paraguay y terminaba en Asunción. El

grupo más importante, creo que es koty flat, que empezó con un blogspot y gracias a ellos Paraguay es conocido mundialmente.

En cuanto a las instalaciones para entrenamiento y competencias son escasas y deprimentes, no se cuenta con un lugar público exclusivo. El flat necesita un piso bien hecho, nivelado y es difícil de encontrar eso.

La gente comienza a mirar las cosas con otros ojos, les gusta vernos andar. La evolución, la globalización y más que nada Internet ayuda mucho a culturizar a los demás, a difundir la idea de que esto es un deporte más y por sobre todo un estilo de vida. x—

LUCAS WE*

PINTAR, PINTA CUALQUIERA

lucaswe.tumblr.com

Ilustrador, Artista urbano
en la calle y la web
Experimenta con todo lo
que permita mostrar eso que
se encontraba guardado.

GRUPO WE

Proyecto que inicia en el 2006 con el objetivo de convertir misiones pequeñas y pretenciosas ideas en algoritmos mucho más que garabatos, es un bocetero, cuarto de algoritmos sin límites. El grupo inicia en la Facultad de diseño gráfico de Resistencia, Argentina, siendo pequeño grupo de amigos, experimenta todo eso que tenían dentro, dibujo, pintura, música, animaciones, muñecos, diseño y otros. El trabajo del ilustrador/a y su intervención en la calle posiblemente son representativos y muy actuales en la movida urbana. El internet sin dudas es una plataforma no convencional para el desarrollo, difusión e intercambio del arte digital y físico, así como de sus creadores/as no solo a nivel local sino internacional.

Soy un argentino con sangre paraguaya, vengo de Formosa capital. Comencé un proyecto por el año 2006 con un grupo de compañeros que se llamaba **GRUPO WE**. Es ahí donde comenzamos con la experimentación del estencil; fue lo que desató éste mundo para nosotros, era un medio rápido, masivo, barato y de fácil lectura. De ahí saltamos a pintar murales con rodillos, pinceles y látex.

Mi inspiración para pintar es el día a día, el contraste social, la tipografía, los estereotipos, Latinoamérica, la música tropical, etc.

Con el arte callejero viajé a Sao Paulo, Foz de Iguazú, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y parte de Europa. Yo tomo el arte callejero como medio para llegar a lugares y personas que de otra forma sería imposible, básicamente.

Akahata fue un proyecto largo que me dejó una experiencia muy rica a la hora de trabajar con un grupo de personas con las mismas energías.

No me considero un graffitero, me considero una persona que busca diversos medios para expresarse, es por eso que hoy estoy metido en el mundo audiovisual experimentando y buscando un lenguaje propio.

Los tiempos inestables por los que hoy pasa Paraguay son los mismos de Argentina en el 2001 que llevó a que la gente salga a la calle. Hay demasiadas cosas que nos callamos y creo que las calles son el mejor medio para transmitirlos. x—

EULO GARCÍA*

POETAS EN LA CALLE

Y un día la poesía salió a las calles

Un día la Poesía será un ejército de llamas que dé la vuelta al mundo

León Felipe

Más allá de la profecía iluminada de León Felipe y la aburrida costumbre de la realidad, las ciudades cuentan hoy con intersticios que son como barricadas en las que este ejército de llamas ilumina bares, veredas, esquinas, murallas, y nos muestra un libro abierto como un faro en medio de aguas turbias. Ese faro, esa luz, es la poesía rebelde que ya no se conforma con las hojas prensadas y reposa deslucida en los estantes que acumulan polvo, y en las bibliotecas con ventanas cerradas. Es la poesía, que para liberarse debe liberarnos, que para seguir tiene que andar, que para vivir –como nosotros– tiene que pisar las calles donde pasa y se conquista la vida.

Salir del molde

A finales de 2011, un grupo de amigos, amantes de la literatura y de otras expresiones artísticas, decidió juntarse para compartir sus creaciones.

Luego de un par de encuentros en los que abundaba

la risa y la poesía, surgió la idea de ampliar el grupo y realizaron una convocatoria abierta para enriquecer sus reuniones. Así llegaron a la primera gran tertulia en enero de 2012, en un antiguo rincón del centro asunceno conocido como Pasaje Encarnación.

Otros espacios para el encuentro

Paola Ferraro (24) es una de las promotoras de esta iniciativa; ella nos cuenta las motivaciones de estos encuentros: "Se ha logrado una suerte de alejamiento de la literatura de nuestra vida cotidiana. Lo que se quiere plantear (con esta propuesta) es un re encuentro de la literatura con la gente común. Así como es posible asistir a un taller de poesía en un centro cultural, también es posible recrear esa misma práctica en la calle, en los lugares públicos, con los amigos, vecinos, familiares, conocidos, desconocidos".

Para este grupo, realizar los encuentros en la calle es algo más que una idea loca, rara. "Por un lado, está el hecho que resulta necesario recuperar los espacios públicos. Los espacios que no requieren (o no debería requerir) de tarjetas de invitación para ser ocupados, cuenta Paola. ✕—

*Puerto Abierto** POR MARÍA GLAUSER

VOLVER A ENAMORARNOS DE ASUNCIÓN

[facebook.com/
PuertoAbierto](https://www.facebook.com/PuertoAbierto)

Iniciativa ciudadana dedicada a la conquista de los espacios públicos. Empezamos poquitos en el Puerto de Asunción un sábado 26 de febrero del 2011 y como la propuesta prendió tan rápidamente, nos vimos rodeados de al menos 200 colaboradores cada FERIA GUASU mensual.

La Asunción de antaño fue una ciudad enamorada, o eso nos cuentan. Viajeros citaban el olor a jazmines y naranjos, y la música hermosa que envolvía a la ciudad.

La percepción de la capital como ciudad linda, atractiva, vibrante y querida es algo que queremos re-conquistar con Puerto Abierto. Las variadas propuestas culturales y recreativas que ofrecemos y las iniciativas 'hermanas' en otras ciudades como Encarnación, Ypacarai, Luque y Aregua se tratan de eso, de despertar la emoción y la práctica (porque es un ejercicio) de 'ver' y 'sentir' la ciudad a través de sus espacios públicos y las actividades que estos proponen a la ciudadanía. Sin olvidar que estas propuestas van de ciudadanos a ciudadanos, y esta horizontalidad es la que la hace más auténtica, fresca y atractiva.

Estamos empezando nuestro tercer año como proyecto independiente, y nuestra ambición este año es expandir la metodología, recursos y contactos con otros grupos de personas que quieran dar vida a sus espacios públicos, en Asunción y a nivel nacional, a través de una red de espacios abiertos.

Vemos que algo cambió en la ciudad desde que empezamos, y tal vez contribuimos a este cambio urbano desde nuestro pequeño aporte, en Asunción se germina la cultura de feria, más ganas de tener espacios de calidad para salir a pasear, y tal vez un poquito más conciencia de lo que es 'público', de lo que pertenece a todos y nos toca a todos cuidar. ✕—

MI POBRE DJ

[facebook.com/saturn.ohc](https://www.facebook.com/saturn.ohc)

Seudónimo nacido de una mezcla entre la obsesión que tenía de chico con los videojuegos (Sega-Saturn) y la obsesión más tarde con los discos de vinilo; éstos últimos se asemejan a los anillos de Saturno.

TURNTABLISM

Es el arte de crear o componer música mediante sonidos y efectos a través de la manipulación de los discos. Este DJ puede formar parte de un grupo de RAP tocando o creando lo que sería la pista instrumental para los MC's así como también puede tocar/crear música para los B-Boy/B-Girl.

DJ

Disc jockey o pinchadiscos. Sería otro de los engranajes sonoros que comprenden la cultura Hip Hop. Son los que se encargan de la musicalización de los eventos, donde mezclan canciones en tiempo real.

Mi pasión por la música la dio el rap, luego se sumaron el reggae y el funk. A veces experimento un poco con el pop, rock y electrónica pero los tres primeros son los que me alimentan el alma. Conocí el **TURNTABLISM** a través de un video que vi en 1998, se trataba de la competencia mundial de DJs, DMC World DJ Championships. Desde ese día supe que iba a ser turntablist alguna vez.

Podría decir que actualmente me siento como Mi pobre angelito (Solo en casa) porque la modalidad Turntablism no es muy fomentada en Paraguay. Por suerte tengo a mis hermanos bboys y mcs con quienes comparto mi arte.

La función del **DJ** es muy individualista, en el caso de los DJs de hip hop o turntablists generalmente forman parte de un grupo musical o de

productores. Es por ello que los encuentros se dan entre músicos, rappers, bboys y graffiteros.

Particularmente considero el evento más importante la Batalla de DJs Paraguay; por ser lo más parecido a una competencia de Turntablism. En la primera edición fui el único turntablista. En la escena electrónica se suelen dar fiestas donde se reúnen varios DJs de dicho estilo pero es otra movida.

Para ser un DJ lo primordial es la pasión por la música y lo segundo ser armarte de los equipos. Lo clásico sería dos bandejas (CD o vinilo) y una mezcladora. Es mucha inversión y un gasto constante para mantenerlo, pero vale la pena si en realidad te gusta. ✖—

Shake Lomada* POR RAFAEL SCORZA

SOBRE EL ASFALTO

[facebook.com/shakelomada](https://www.facebook.com/shakelomada)

Tuvo repercusiones en varios medios, siendo la radio el mayor espacio. Entre ellos en el programa de Humberto Rubín, "La Venus de Milva" o "Maldición, será un día hermoso", conducido por Yehimy Alison y "Mundo Aspen" con Jorge Torres.

En el Diario Popular en reiteradas oportunidades han salido breves comentarios sobre la acción, llamándolos "Los Justicieros de las Lomadas". Aparecieron en publicaciones de los diarios ABC Color, La Nación y Última Hora.

En televisión fueron mencionados en el Noticiero Central de Unicanal. En internet, los han nombrado en algunos blogs como motores.com.py, revistayuyo.blogspot.com, universodislocado.tumblr.com, y LanPy E-Sports.

Como ciudadanos y conductores de Asunción, a golpes notamos que un gran porcentaje de las lomadas de nuestras calles no están pintadas, señalizadas o simplemente nunca fueron mantenidas. Como consecuencia padecemos de incomodidad al conducir, mal humor, daños en los vehículos y accidentes, por citar algunos ejemplos, y todo esto debido a la desidia de la municipalidad.

No esperes que la Municipalidad pinte la lomada, pintala vos, pero con un toque de arte.

"Shake Lomada!" que viene del jopará (mezcla del guaraní con el castellano) y que significa "Cuidado con la lomada".

Incentivamos a que los escuadrones hagan sus propios diseños. De ésta manera cada grupo apadrina una lomada, se siente útil y orgulloso de personalizarla.

En pocas palabras, el problema se transforma en una manifestación de arte funcional.

La ciudad es de sus habitantes, es tuya. Salí a pintar la lomada asesina de tu barrio. O mandanos una foto y la dirección de la lomada asesina. O un diseño que quieras compartir. O compartí esto en el FB, con la gente del barrio que todavía sale a tomar tereré en la vereda o con tu graffitero/diseñador/artista amigo. Todo sirve.

Hagamos que el aviso de la lomada no sea un "¡shake!". ¡Muerte a la lomada negra! ✖

TATTOO: UN LENGUAJE EN LA PIEL

[facebook.com/pages/
tattoocapataz](https://facebook.com/pages/tattoocapataz)

Tatuador desde 1997. Buenos tattoos. Positive vibrations, antibabylonsystem tattooing.

TATTOO

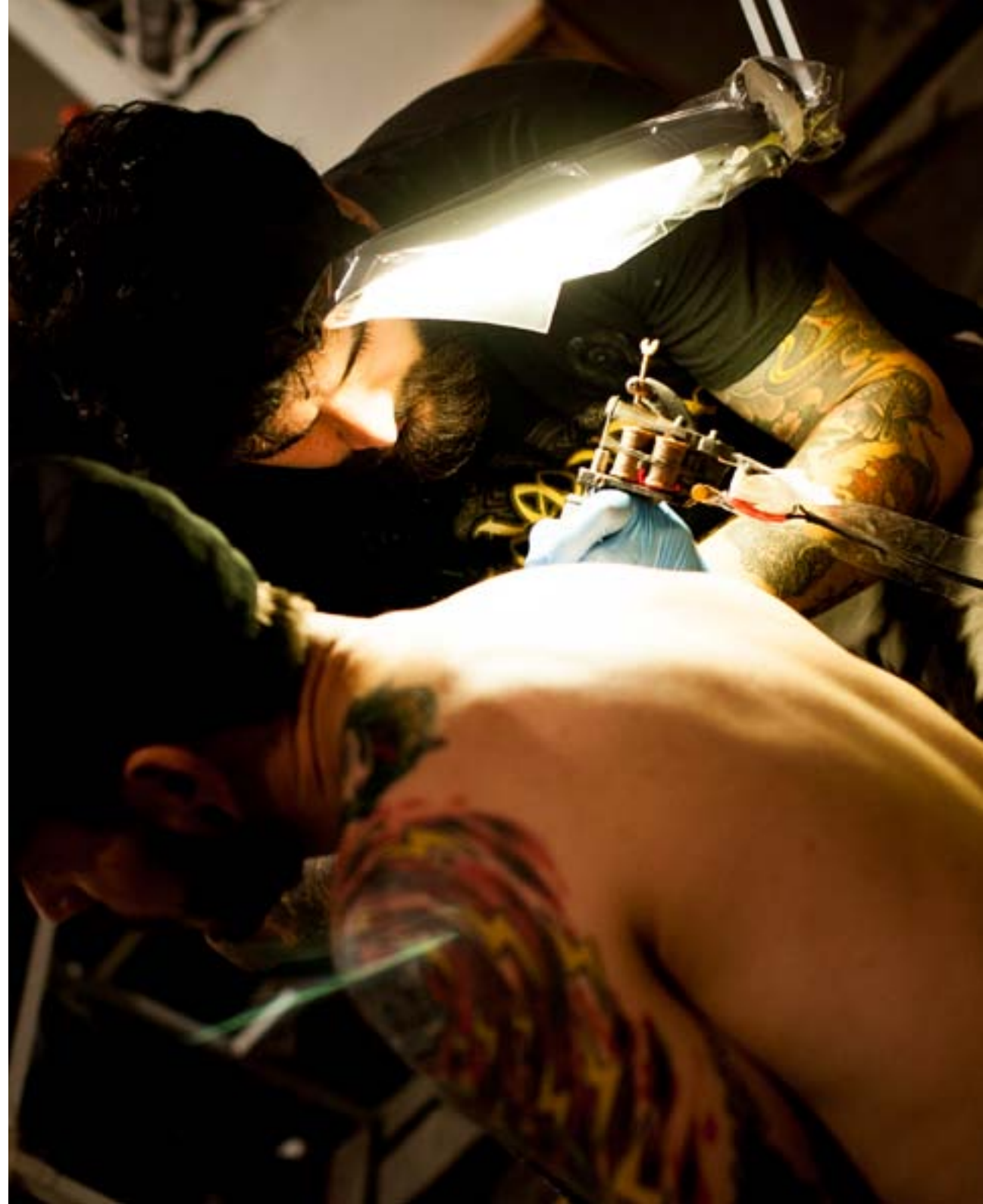
Arte de pintar y modificar la textura original de la piel, inscripción que representa algún significado, historias en la vida de aquella persona que decide hacérselo. Denota la necesidad de llevar una insignia que lo diferencie entre los/as demás. El mundo del tatuaje mueve un lenguaje, cargado de imaginario del contexto en el cual se traza cada línea en la piel.

El tatuaje Paraguayo goza de buena salud. Todo lo que se diga al respeto sería muy subjetivo y probablemente de ninguna importancia real. Podría hablar sobre "mi camino" en el tatuaje durante horas. Las personas, lugares y experiencias que me ha proporcionado el tatuaje durante mis más de 15 años tatuando son para mí el tatuaje paraguayo que yo conozco y comparto con los que comparten sus vidas conmigo.

Estamos relativamente en el comienzo de la historia del tatuaje paraguayo y con cimientos fuertes, con buenos tatuadores dedicados al desarrollo y al cuidado del oficio. Y por sobre todo lo que puedo decir del tatuaje nacional es que la gente que conforma la comunidad tatuada es de una increíble calidad humana y por eso me parece que es un oficio que tiende a desarrollarse

saludablemente y para perdurar. El tatuaje, es un arte que no pasa de moda.

En el 2007 organicé en el Ferrocarril de Asunción una fiesta llamada TattooDownBabylon; que creo dio un empujón definitivo al tatuaje. A mi parecer hay un antes y después de esa fecha y de las dos siguientes que se hicieron en el 2011 y 2012 éste último con mucho color, música a cargo de bandas locales e internacionales, con ayuda y participación de amigos tatuadores paraguayos, argentinos, brasileros, chilenos y colombianos, cada uno estuvo colaborando con lo que hace mejor y haciendo así ésta fiesta. Fue de suma importancia e influencia, no solo en la comunidad tatuada, sino también para la ciudad de Asunción y el Paraguay entero. x—

Toyz Attack Crew POR EDDY GRAFF *

ESTILOS DE VIDA

eddygraff.blogspot.com

Artista urbano, amante del rap. Ilustrador.

STREET ART

Manifestación artística multidisciplinaria que se desenvuelve en la calle, donde se mezclan las vivencias de los propios autores con la mirada de los/as transeúntes. Entre tantas diversidades al arte callejero se lo puede relacionar con todo tipo de arte, con lo pictórico, así como la música, audiovisuales, teatros, performance e instalaciones.

Existen posicionamientos sobre lo vandálico como estigma y como osadía del/a que asume la intervención del espacio público. Se conjugan una amalgama de disciplinas ingeniosas que van recreando vacíos, sombras y silencios de la ciudad.

Nos juntamos un grupo de artistas y descubrimos que contábamos con distintas habilidades, también que teníamos un deseo en común, el de expresar nuestras ideas en las paredes de las calles. Así nace en el 2010 Toyz Attack.

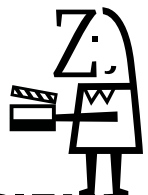
Comprometidos en ofrecer forma y contenido, ya sea con el arte urbano, la ilustración, la intervención o el medio que sea. Tenemos como influencia a ilustradores y graffiteros de distintas partes del mundo, sumado a nuestras vivencias y estilos de vida, lo que vertimos, la música que escuchamos y como nos movemos.

Cada integrante de Toyz Attack Crew busca expresar lo que siente y piensa, así como de lo que percibe de su entorno, plasma directa o indirectamente todo lo que vive día a día. En cuanto a los paisajes realistas y campañas políticas, no son lo nuestro.

Con aerosoles, boceteros, marcadores, pinturas látex, pinceles, escaleras, tereré, música, ganas y buena onda salimos a la calle.

Creo que el Street Art asunceno está creciendo a paso lento de forma autónoma, estamos en contra de todo lo que pueda detenernos y eso hace que nos den más ganas de pintar en las calles. Nos alimentamos de los "No" que recibimos y seguimos buscando lo que queremos hasta encontrarlo. Actualmente en Asunción el arte urbano está teniendo mucha aceptación como para que vaya tomando forma y estilo. Depende siempre de sus propios exponentes para que éste pueda andar sobre sus propios pies. x—

EL CINE SE HACE HACIENDO, LO DECÍA UNA PROFESORA

94

Dislocaciones

imaginarios urbanos

vidalístico.com

Eterno aprendiz audiovisual
y un auténtico soñador
que disfruta de imprimir
pensamientos. Vive
gracias al arte, razón y
motor de su existencia.

AUDIOVISUAL

El registro y documentación
de expresiones creativas
urbanas tanto sociales,
culturales, y/o políticas,
precisan de estrategias
para el archivo de acciones
individuales y colectivas.

Es allí la propuesta de
presupuesto cero o bajo costo
presentado por Vidalístico.
Este lenguaje y su encuentro
con espacios públicos intentan
un ejercicio de intervención,
archivo móvil, muestra
itinerante y de fácil acceso,
en directa relación con el arte
urbano y el rol importante
de la memoria audiovisual
sobre éstas experiencias.
y silencios de la ciudad.

Resulta inevitable para
cualquier estudiante de
AUDIOVISUAL, que al buscar
materializar en audio y video
alguna idea, lo tenga que
hacer con un presupuesto
bajo o inclusive en ocasiones
directamente sin contar con
presupuesto.

Sin embargo, ésto no tendría
por qué considerarse malo,
en mi incansable impresión
de pensamientos la falta de
recursos se equilibra con
ingenio, trabajo duro y trabajo
en equipo.

En comparación a
generaciones pasadas, ya
no tenemos que filmar un
material, capturar la cinta en
digital y utilizar un sofisticado
sistema de edición para dar
vida a nuestra idea. Hoy en día,
podemos hacer un cortometraje
con un teléfono celular y
editarlo en el mismo con una
buena calidad.

Considero que la simple
descripción del instante en
el que trascurrimos es una
historia única y apreciable, es
así que CoquitoMAN nace con
ayuda de amigos con quienes
realizamos un cortometraje
y luego de cuatro años quise
darle valor a ésta creación. En
el 2012 con la ayuda de Leda
Sostoa (Ilustradora), decidimos
hacer un comic nacional. Luego
de prácticamente ocho meses
de trabajo, logramos nuestro
objetivo y con 1500 ejemplares
sin la intervención de ninguna
marca patrocinadora. Mi
intención es ser el motor
precursor de proyectos como
éste.

CoquitoMAN surge en busca
de transmitir alegría, personaje
cómico para los niños del
Paraguay, con un mensaje real:
"Los sueños se hacen, con
esfuerzo y dedicación". ✕—

YANA VALLEJO*

LA CIUDAD ES EL SOPORTE

[facebook.com/
pages/Plan-d](https://www.facebook.com/pages/Plan-d)

Artista urbana,
ilustradora y creativa.

ARTE URBANO

El arte urbano o callejero convive con varios elementos sociales las creaciones coloridas sobre muros, lienzos, stickers, tarjetas, cerámicas, telas y plantitas son recreados mediante el uso de diferentes técnicas y materiales señalando sentimientos y realidades individuales y colectivas. La necesidad de espacios de expresión en la ciudad, acercan la naturaleza al concreto a través de las plantitas sean estas tunas, aloe y otras. Un movimiento parecido podría ser el Graffiti de musgo Moss Graffiti. En cuanto a los peluches fat love se aproximan a los Art Toyz transmitiendo ternura, amor y emociones.

Abriendo pasos desde la ilustración, la creatividad se fortalece dando vida a pluchis; en la ciudad van enraizándose unas plantitas viajeras en macetas de colores, el aerosol marca presencia dejando precedentes en muros callejeros.

Cuento con mi propia marca y empresa denominada "Plan D", es común ver en las calles de Asunción o Luque a mis personajes en la pared: pájaros, monstruos, niñas, colores, dulces, rayos, nubes, arco iris, estrellas y juegos de palabras, un mundo que lo comparto con mucho amor.

Uno de mis trabajos son los pluchis nacen con la necesidad de hacer físicos mis dibujos. Los pluchis son adorables, abrazables y únicos, algunos son hechos totalmente a mano y otros cosidos a máquina con detalles a manosiempre, expresan diferentes emociones, están llenos de amor, son fat love!

Hace muchos años que tengo un jardín de cactus, me encanta pintar las macetas y caracterizarlas, las convierto en personajes que crecen y se reproducen en la ciudad. Las tunitas urbanas tiñen de verde, de naturaleza al cemento gris.

Me considero una artista de la calle, no consumo solo graffiti, me influye todo lo que veo, me gusta mucho la news, 123 klan, 3g one, pum pum, tokidoki y charuca.

En cuanto a la participación de la mujer en la escena de writers en Paraguay, personalmente creo que se destaca Adri Peralta.

En Asunción se vive una movida creciente y copada, mucho tag, bombing, así como piezas que surgen por el centro con un style muy marcado y variado. ✕—

GRIETAS DEL MICROCENTRO

Acercamiento osado a la realidad más allá de lo geográfico, reafirmando que el territorio cultural no sólo es ese espacio físico, sino además aquel que germina y se sostiene en relación a los otros, transformando inevitablemente la ciudad en múltiples mensajes.

Para aquellos exploradores curiosos de la urbe, podrán navegar en cada grieta del centro capitalino a través de la cartografía cultural.

SAPUKAI DEL TEKOREI

«cada uno está hecho de tierra de agua de aire de
fuego de anhelo de estiércol de nada sólo entre
tantos no es tan triste nacer ni vivir»

Augusto Roa Bastos¹

Las prácticas individuales de interacción, y creación concretadas en una sociedad, traspasan los límites de imaginación meramente personales, conectándose en otra frecuencia par y/o de asociaciones, fisurando los planes oficiales de instituciones y empresas en vivencias sociales públicas, ofreciendo a ese espacio de vida posibilidades de intervenir la realidad y construir nuevas relaciones.

Sapukai²

Asunción, como capital de una República, sufre transformaciones entre el debate de proyectos formales y alternativos. La paradoja de sus habitantes quienes forman parte y están, al mismo tiempo, fuera, gesta movimientos tanto individuales como colectivos.

La cartografía social desarrolla el reconocimiento de las individualidades y colectividades en cuanto al impacto social, político, económico, ecológico y cultural en territorios³ específicos tanto simbólicos como físicos.

El microcentro capitalino se despliega tejido por expresiones urbanas desde El paraguay independiente hasta Ygatimi (13 cuadras) así también desde Hernandarias a Estados Unidos (20 cuadras) donde se referencian iniciativas individuales y colectivas. Éstas se presentan como alternativas sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas al circuito comercial ofrecido en guías oficiales dirigidas a turistas.

I Póra⁴ vs Iporã⁵

¿Asunción?. es lo público y libre que transcurre entre su historia pasada y presente. Motivo suficiente para identificarse con ella, generalmente es lo más "lindo", "bueno", ese anhelo del bien para todos/as, lo PORÄ. A pesar de éste imaginario, los y las asuncenos/as junto a su ciudad han sufrido desarrollo y/o retrocesos.

Lo PORÄ trae consigo lo inevitablemente PÓRA aquello que existe pero de lo que no queremos hablar, no nos representa y sigue latente—algo fantasmal del pasado y de la actualidad.

La ciudad, es toda su gente con sus sueños e historias contadas y realizadas, la forma de relacionarse, sus muchas características, cuenta con un centro neurálgico el espacio público "No se trata de una cuestión técnica ni de un debate de urbanistas; es un debate de valores culturales: convivencia o insolidaridad, justicia social o desigualdad, igualdad cívica o anomia"⁶; Borja coloca un tema actual que guarda relación con la Asunción de los últimos años donde emergen movimientos urbanos como signos de reconstrucción/deconstrucción de identidades o de la ciudad misma. Pertenecer a esa urbe trae consigo inclusive la reflexión si el asunceno/a cabe en los proyectos de su ciudad.

La infraestructura edilicia con las que se encuentra el habitante/PÓRA, emite mensajes autoritarios; las plazas enrejadas, espacios verdes invadidos por el voraz cemento, las veredas angostas que no permiten más de una persona por sentido (ida y vuelta) dificultando un gesto tan básico como el conversar caminando con otro/s.

Ruth Osorio

Trabajadora Social por la Universidad Nacional de Asunción, título de tesina de grado "Aporte de mujeres y hombres jóvenes identificados con la expresión graffiti a la cultura en la ciudad de Asunción durante el período 2010-2011"
Diplomado en Evaluación y Monitoreo de Proyectos. Cursando Posgrado de Especialización en Políticas Sociales en la UNA.
Miembro voluntaria por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Consejo Directivo del Centro Paraguayo de Estudios de Población.
Profundo interés en relaciones más humanas... sueña en despertarse en un país respirable, en un mundo transitable sin visas... ¿posible?

La arquitectura de la cárcel, de la que Foucault menciona, "el "panoptismo" propio de la arquitectura, no solamente opera en ese espacio para observar los movimientos de los presos desde cualquier ángulo, sino que fundamentalmente el "panoptismo"⁷, es una arquitectura de control social que se reproduce en todos los espacios sociales. Costando el disfrute del espacio público.

De ésta manera, la participación y los espacios con los que se cuenta en la ciudad para expresar conocimientos, habilidades, sentimientos, creencias, son medios para la construcción de sujetos protagónicos y sujetos de derechos. El movimiento tanto de individualidades como de asociaciones en relación a la ciudad, influirá activamente en procesos de desarrollo cultural, social, económico, político y ambiental.

Por lo tanto se vuelve importante evidenciar qué y cómo la mayoría de esos beneficios conducen a un impacto social o colectivo, por ello bajo el punto de vista de lo público, debe ser considerado y garantizado desde diseños e implementaciones de políticas públicas.

Tekorei⁸ partida

Se torna de vital importancia analizar el concepto de recreación/ocio/producción creativa y su relación con los espacios públicos. El estigma sobre el acto de tomar terere en la plaza, el tiempo ocioso/libre o aquello relacionado a expresiones artísticas se condenan de manera implacable – producir⁹ versus el ocio¹⁰.

Inevitablemente se relacionan éstos últimos con el “Derecho a la Pereza” de Paul Lafargue¹¹ el mismo desarrolla lo productivo versus lo improductivo en la sociedad de consumo y su polarización “Para cumplir con su doble función social de improductor y de sobreconsumidor, el burgués no sólo tiene que violentar sus gustos modestos, perder sus costumbres laboriosas de hace dos siglos, y darse al lujo desenfrenado, a las indigestiones trufadas y a las disoluciones sifilíticas, sino que tiene que sustraer al trabajo productivo una masa enorme de hombres, para procurarse ayuda”

Y si... hace mas de un siglo Lafargue, nos encuentra en tal situación, por un lado se ve a la población en general en su tiempo libre como TEKOREI “en vez de ir a trabajar mba’e” y cuando la patronal se toma el tiempo libre “un buen empresario, se merece descanso”. Además de reivindicar el derecho al trabajo digno, seguirá siendo un gran desafío reivindicar el derecho al ocio, la recreación y creación tan humano y necesario para la existencia misma del ser humano. En éste artículo se reivindica al/la Tekorei activo/a que realiza actividades sencillas, aquellas que humaniza como andar en bicicleta, leer un libro, disfrutar de la sexualidad responsablemente, cultivar plantitas, improvisar la realidad en algún muro mediante el rap o tagg.

Por supuesto no se niega la existencia del Tekorei popular relacionado con lo apático inactivo fuera de todo tipo de actividad, éste personaje de leyenda urbana conlleva a múltiples interrogantes

¿Cómo se crean personajes desvinculados de todo tipo de acciones en la ciudad? ¿Por qué sigue tan instalado el Póra desmovilizador? ¿Por qué existen intereses mezquinos en decisiones de construcción de plazas, parques, teatros, cines, bibliotecas, espacios literarios y proyectos de investigación de carácter público? ¿Crear espacios alternativos de encuentros y reencuentros son ideas descabelladas del Tekorei? ¿Asunción es sólo de los/as que pueden pagarse o podemos imaginarnos una ciudad habitable por todos/as?.

Recorre un SAPUKAI en pequeñas grietas de la ciudad, diminutas oportunidades de cambio buscan aliados y aliadas para resignificar el espacio público.

- 1 Roa Bastos, Augusto. Poesías Reunidas (1995). El Lector. Asunción-Paraguay.
- 2 Grito, vocerío, alarma/gritar. Ortiz Mayans, Antonio. Gran Diccionario (1998). España. P.113
- 3 “Relacionando al territorio como configurador de identidades, pero al mismo tiempo las identidades no necesariamente están determinadas por un espacio”. Osorio, Ruth en Aporte de los y las jóvenes identificados con la expresión graffiti a la cultura en la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2011 (2011). P.116
- 4 Habitante/duende, fantasma. P.109
- 5 Lindo, bello, bonito/bueno/bien. P.109
- 6 Borja, Jordi; Muxi, Zaida. El espacio público, ciudad y ciudadanía (2000).Barcelona P.14.
- 7 “El panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura, etc. En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda, en ella no había ningún punto de sombra y por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba (...) Michel Foucault, “La Verdad y Las Formas Jurídicas”. P. 99.
- 8 A)Trad. Adj. Holgazán; haragán A. Ortiz Mayans. Gran Diccionario Guaraní-Castellano (1998). P. 644.B) Expresión en jopara que señala al/la que podría estar trabajando o produciendo en los términos tradicionales de trabajo, contraposición al goce del tiempo libre.
- 9 Engendrar. Criar. Dar. Rendir utilidad. Editorial Everest-Leon (1985). España. P.301
- 10 Abandono del trabajo. Diversión, ocupación reposada. Idem fuente 8
- 11 P.18 Lafargue, Paul. El derecho a la pereza (Refutación del derecho al trabajo de 1848)

BORJA, Jordi., Muxi, Zaida. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona-España.

CAPUTO, Luís., Palau, Mariel., y Segovia, Diego. (2009). Ser Joven Hoy: Realidades y Percepciones de la Población Paraguaya. Proyecto “Juventudes Sudamericanas: Diálogos para construir la Democracia Regional”. BASEIS. Asunción- Paraguay.

ECO, Humberto. Signo. (1980). Editorial Labor SA. Barcelona-España.

ESCOBAR, Ticio. (1995). Sobre Cultura y MERCOSUR. Ediciones Don Bosco/Ñanduti Vive. Asunción-Paraguay.

FOUCAULT, Michel. (2009). Vigilar y Castigar nacimiento de La prisión. Argentina.

FOUCAULT, Michel. (2001). La Verdad y Las Formas Jurídicas. España.

LAFARGUE, Paul. (1883). El derecho a la pereza (Refutación del derecho al trabajo de 1848)

ORTIZ Mayans, Antonio. (1998). Gran Diccionario Castellano-Guarani, Guarani-Castellano, Ñe’e Ryru Guasu Karaiñe’ë- Avañe’ë, Avañe’ë- Karaiñe’ë .España

OSORIO, Ruth (2011). Aporte de los y las jóvenes identificados con la expresión graffiti a la cultura en la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2011. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Filosofía. Asunción-Paraguay.

Roa Bastos, Augusto. Poesías Reunidas (1995). El Lector. Asunción-Paraguay

UNESCO. Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (2001). Paris, Francia.

Referencia del contenido cartográfico de expresiones urbanas:

Sapukai: Resignificación de la ciudad. La ciudad desde sus habitantes es un texto escrito, silencio, grito.
Ipóra/Iporá: Habitantes de la ciudad como síntesis de su historia, transitan el camino bifurcado entre lo habitual y/o nuevos giros.
Tekorei Partida: Acciones alternativas frente a los proyectos del gobierno y el mercado. Tiendas online y físicas de venta de indumentarias, herramientas artísticas, espacios de encuentro y exposición artística.

PLAN D/YANA-JOMA Colon y Piribebuy
 fb: Plan-d flickr: yana_vallejo
<http://juanavalle.tumblr.com/>

IRONLAK SPRAY PAINTS Paraguay
 m: ironlakspraypaints.paraguay
 ironlakparaguay@gmail.com

ASTRO BIKE PARTS/ MALI
 fb: AstroBikeParts Flatandfuel.com

BIBLIOTECA POPULAR LIBERTARIA
 Felix Catalicio Aracuy
 Gobernador Irala 1073 e/ Calaa y Orihuela

CASA DE LOS PAYASOS
 Hemandarias 961 e/ Manduvira y Piribebuy

INDUMENTARIA
 Ekilibrio fb: ekilibrioindumentaria

Koa Ha'e - Ropa Rap
 fb: KoaHaeRapClothing <http://koahae.webs.com/>
PLAN D / Yana-Joma Colon y Piribebuy
www.diamante.com

SKATE
Alley Skate Shop
 Avda. Mcal López 2475 esq. Sta Rosa Barrio Recoleta

Legend Skatepark
 Boqueron 589 C/ Juan de Salazar, 2900
 fb: Legend-Skatepark

Two Style Skate Shop
 Fernando de la Mora
<http://twostylecreative.es.tl/>

TATTOO
Teju Jagua Cerro Corá c/ EE UU
 fb: TejuJaguaTattoo

Tattoo Capataz Montevideo y Palma
 fb: tattoocapataz

Electric Circus Gral Díaz y 14 de Mayo
 fb: Electric.Circus.TattooPiercing

CAPÍTULO #5

ANEXOS

DISLOCACIONES:
SEMANA DE CULTURA URBANA
OCTUBRE 2012

Taller de Break Dance, por Kaka y Fros. Octubre 2012

Taller de Stencil, por Kaka y Fros. Octubre 2012

Conversatorio sobre Arte Urbano, con Oz Montañá, Priz Praz Pruz, César Centurión y Ruth Osorio. Octubre 2012

Intervención de Juan Zamora sobre la vidriera de la biblioteca. Octubre 2012

Encuentro de tatuadores, con Bad Lands Tattoo y Tattoo Capataz. Octubre 2012

Graffiti en el Salazar, por Toyz Attack Crew. Octubre 2012

Concierto de Koa Ha'e + invitados, escalinata de Antequera. Octubre 2012.

DISLOCACIONES

SEMANA DE CULTURA URBANA

DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE

Fotografía: Cristian Palacios Feltes

VIERNES 5 DE OCTUBRE

MESA REDONDA

19 horas - Biblioteca Cervantes

"Cultura Urbana en Asunción: visiones teóricas y experiencias prácticas"

con Ruth Osorio, César Centurión, Oz Montania, Priz Praz Pruz

INTERVENCIONES

Desde las 15 horas

Tropical Terror Crew (Oz Montania, Rolo Ocampos, Lucas We y Grolou de Francia)

+ invitados Intervienen el muro del Salazar.

Instalación en la vidriera de la Biblioteca con una obra del artista español Juan Zamora

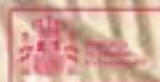
TATUAJES

Desde las 18 horas

Tatuajes en vivo con Bad Lands Tattoo + Tattoo Capataz: Bad Lands Cartel, los mejores Flash de tatuajes clásicos. Vení a tatuarte vos también.

...Todo esto con lo mejor de DJ SATURN

Z:

Centro Cultural de España Juan de

SALAZAR

GRAFFITI

I

Entre los grandes silencios
de la breve ciudad que se destiñe
aparecen cada tanto
unas voces impregnadas
con pinturas luminosas,
sobre las poderosas murallas
levantadas por el miedo.

Nacidas desde el abismo
y la consecuente necesidad
de las almas consumidas
por encontrar un resquicio
al cual
asirse
y
por el cual
resarcirse,

las voces toman la forma
que el movimiento les dicta.

Es un instante preciso,
una acción que se proclama,
un balbuceo que se dinamita,
un gateo que se levanta...

Es la escritura,
la irrefrenable

CópulaNacimiento

que cobra vida en la
esplendorosa unificación del
tiempo
en que se gesta como idea,

se hace como acción,
y
se
lee
como
hecho...

II

Sobre paredes y muros
que contienen lo innecesario,
unas manos delinean
inscripciones para el mundo.

Sobre autos derruidos,
vagonos abandonados
o
sobre el
pobre suelo pisoteado
por el inocente paso de los
hombres

(favor decir verdad:
el inocente paso
de algunos de los
hombres)

se enciende a veces
una palabra sola
para combatir al olvido,
una ventana que mira al cielo,
un misterioso pedazo de luz
en el infierno,
un delicado parpadeo
en la irrefrenable carrera
del
irreconciliable

tiempo...

III

Y es entonces que
el graffiti existe.
Es entonces que
el graffiti es.

Cumple su vida al darla,
al ser,
y
se perpetúa en la mirada
de los ojos que lo miran,
se convierte en la mirada
de los
ojos que lo ven.

Ésa fue, quizás,
la idea de los writers
neoyorkinos
que en los míseros sesenta
estampaban su tag
en cada espacio posible,
aunque
no
estuviera permitido.

Ésa fue la idea quizás
–o la poderosa imaginación–
de aquellas frases pintadas
con rabiosa alegría
sobre los ladrillos de las paredes
que tambalearon tiernamente
en la lejana París de 1968,
cuando el mundo era tan viejo

ya
que lo necesario era nacer,

siempre y tanto
lo único
verdaderamente necesario
era
nacer,
nacer para el futuro,
siempre
nacer
...

IV

Y hoy todavía lo sabemos:
el futuro sigue siendo
y
las paredes siguen firmes
con sus rostros demacrados.

El aerosol por eso es
tan valiente hoy
como valientes son
las manos que lo sujetan.

El prohibido pintar
es una ley irrevocable
y
la libertad es un insecto
que jode a todos siempre
por detrás de la oreja.

Desde los remotos tiempos
en que el hombre prehistórico
preparaba sus pinturas para
dejar su huella

en las cuevas de Altamira,
hasta el día de mañana
en el que todavía alguien
prepare su mochila
con el spray que lo libera,
la necesidad ha sido
siempre una,

una sola
y
simple
y
siempre sola
y
simple
y
nada más:

dejar un rastro
para que
otro alguien
lo pueda ver

y

liberar silencios
para que otro al verlos
los pueda oír.

Ésta, creo,
es la esencia en este mambo.

Todo lo demás pasa
como pasan los nombres
en el ajetreado trajín
del microcentro silenciado,
como pasa el aire en el
incontenible universo,

como pasan los instantes
en la abismal profundidad
de su
indescifrable
centro.

V

Caminando una tarde por
las sucias calles de mi
adorada Asunción,
vi una línea de stencil
que brillaba negra
sobre una grande pared
de la vereda de enfrente.

No hubiese podido
seguir caminando
con tamaña curiosidad,
así es que crucé la calle
y acerqué mis lentes
para que mis ojos
observen un poco más de cerca
lo que aquella pequeña
línea
quería decirme en su
breve,
oscura
e
irradiante luminosidad.

La frase decía,
sin preámbulos ni avisos:

"¿Hay alguien ahí?".

Entonces fue que pude seguir
caminando.

POR KLEINA MC/EMCIKARIO

KOA HA'E

Koagaumipikillooñembolocoiterei
 peteioimoa 50 cent ha otro atu Dr.Dre
 ape entre los vagos puro arriero vai
 koa la real rap, lealmente de PY
 la pe batiandoikoi ha ndoikoi la pende Rap
 ape entre lo vago ejuro, fuertisimo lekayaaaa
 Koaha ´e K.L.E.I.N.A. tima
 Eñatendekeikatu che Rap nde lastima

Oñembo Loco oñemboGangsta
 Nde re funa cape nde re funa tima
 (bis 4)

Nderasetaaaaaaaa, losvagosndiemarcapa
 Eñatendeke arma ikatuapeejuka
 La pee pe japo ro japopamaymaaaa
 Ha pe aprendeseroikatu ro enseñaaaaa
 Oñembogangstaco loco aipo o vende chespi toco

Mucho bla y lo que hacen anda siempre a la bartola
 Alumbran de carteles en tema en llecaa son re piola
 A todo morrit dicen llevar de choreza estampa
 Dicen ser los mas conocidos del delictual hampa
 Te digo altoque tu flow la tapu el mio cafiche
 Aqui no registran es normal k no los fixe
 No tienen ni un brillo mi rap me pone la fianza
 Se dibuja bonito y la musica no se tranza
 No sea lonji cochi broca cierra la boca
 La puro vende no tiene auspicio de frente choca
 Se metieron a esto al puro peo y de chiripazo
 De hip hop sobredosis rope pegate un ñatazo
 No seaa gil
 No es nada habil
 mi prosa con la caña se suele volver vil
 tiene mucha cancha la hace todas sin un mil

DISLOCACIONES
 SEMANA DE CULTURA URBANA
 DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE

**PORQUE LA CALLE ES EL ESCENARIO
 OKÁPE SUENA MEJOR!**

**KOA HA'E
 + INVITADOS**

**SABADO 6 DE OCTUBRE
 20:00 HORAS**

ESCALINATA DE ANTEQUERA

GRAFFITIS BREAKDANCE BIKERS SKATERS

Logo of the Spanish Ministry of Culture (Ministerio de Cultura)
 Logo of Cultura Urbana
 SALAZAR
 KOA HA'E

UN SÁBADO POR LA NOCHE LLEGAS A UNA CIUDAD DE LA
 QUE NO SABES NADA. LO PRIMERO QUE SE TE OCURRE ES IR A
 AL CENTRO EN PARARIANCIA (ASUVACIA, PASAS ALGUNOS
 BARES RESTAURANTES COASTMULAN LLENOS, POR LOS HOMBRES RECORRER
 ASUENA MOVISORES ENRICADOS, GENTE CAMINO A ALGÚN
 VIENDO TELEVISORES ENRICHADOS, QUIEREN RECICLADOS
 O ALGUNA FIESTA NINGUN TRAVESTI, QUIEREN RECICLADOS
 BAR Y BASTANTES MERCEDES DE DISTINTAS DÉCADAS
 DE BASURA Y LA TRANQUILIDAD DE PROVINCIA QUE DICEN LLENOS DE
 AMANEROS Y LA TRAVESTI EN FLORES EN FLORES EN FLORES EN FLORES
 A PENAS EN FLORES EN FLORES EN FLORES EN FLORES EN FLORES
 CERRADOS Y EDIFICIOS NO SE SABE SI LA GENTE O ABANDONADOS
 TRATAR DE LLEGAR AL RIO BASAR POR UNA PEQUEÑA CUESTA
 DE CASAS DE MADERA, IGUAL DE DIFÍCIL LLEGAR COMO
 EL LUNES TOPO CAMBIO

ASUNCION EN BEATS

FOTOGRAFÍAS DE XOAN GARCÍA

OCTUBRE

SÁBADO 6 A LAS 11 AM.
 RECORRIDO URBANO PARTIENDO
 DEL PATIO DEL SALAZAR

ASUNCION BEATS

elojosalvaje

SALAZAR

OCTUBRE

DISLOCACIONES

semana de cultura urbana

PIY FVER A TEA

SALAZAR

ÍNDICE

CAPÍTULO #1	Culturas Encontradas	14
CAPÍTULO #2	Imaginaris Urbanos	26
CAPÍTULO #3	Bifurcaciones en la Ciudad	54
CAPÍTULO #4	Grietas del Microcentro	96
CAPÍTULO #5	Anexos	106

REFERENCIAS

Tapa y Contratapa: Graffiti de Oz Montanía. Fotografía de Xoan García.

Créditos: Graffiti de Iron Lobo. Fotografía de Xoan García.

Dedicatoria: Fotografía de Xoan García.

Introducción: Fotografía de Marta García (Pág. 7) y Xoan García (Pág. 10-11)

Portada: "Los malos mandan" de Lucas We. Fotografía de Eloisa Vaello Marco.

Capítulo 1:

Pág 14-15: Graffiti de Grolou (Dislocaciones, octubre 2012) Fotografía de Xoan García.

Pág 17-19: Concierto Koa Ha'e (Dislocaciones, octubre 2012) Fotografía de Xoan García.

Pág 24: Graffiti de Oz y We. Escalinata de Asunción. Fotografía de Xoan García.

Pág 25: Intervención del muro del Salazar (Dislocaciones, octubre 2012) Fotografía de Xoan García.

Capítulo 2:

Pág 26-27: Graffiti de Adri Peralta y Oz Montanía. Fotografía de Eloisa Vaello Marco.

Pág 28: Intervención de Juanma Cabarcos. Fotografía de Eloisa Vaello Marco.

Pág 36: Stencil. Fotografía de Xoan García.

Pág 39: Stencil de Ale Ayala. Fotografía de Eloisa Vaello Marco.

Pág 41: Escalinata de Antequera. Fotografía de Xoan García.

Pág 43: Graffiti de Oz Montanía. Fotografía de Xoan García.

Pág 45: Puerta. Fotografía de Rocío Bernal.

Pág 47: Intervención de Yana Vallejo. Fotografía de la autora.

Pág 48. Graffiti de Kast Infames, Itavyas Crew. Fotografía de Xoan García.

Capítulo 3:

Pág 54. Graffitis de Kast Infames y Toyz Attack Crew. Fotografía de Xoan García.

Capítulo 4:

Pág 96: Graffiti de Adri Peralta y Oz Montanía. Fotografía de Eloisa Vaello Marco.

Pág 99 y 102: Ilustraciones de Ana Pitu Caballero.

Capítulo 5:

Pág 106-107: Stencil de Sepu. Fotografía de Xoan García.

Fotografías de Dislocaciones, octubre 2012: Xoan García.

Las imágenes contenidas en cada artículo fueron proveídas por los autores del mismo, y no están especificadas en esta edición.

Dislocaciones es el resultado de importantes contribuciones de artistas e investigadores, cuaderno anotador que recopila diversas acciones culturales, sociales y políticas en Asunción. Como capital de una República, sufre transformaciones entre el debate de proyectos formales y alternativos. La paradoja de sus habitantes quienes forman parte y están, al mismo tiempo, fuera, gesta movimientos tanto individuales como colectivos. La ciudad es tomada por sus habitantes en un acto de ¿solidaridad?, ¿resistencia?, ¿sobrevivencia? ¿reinención? La invitación propone un acercamiento sobre las culturas salidas a las calles de Asunción, de cómo transcurren las mínimas iniciativas en grandes alegrías de barrio sin mucha publicidad comercial. Larga vida a las fiestas sacadas al extramuro capitalino por habitantes poco convencionales.

SALAZAR