

SISMOGRAFÍA DE LAS LUCHAS

HACIA UNA HISTORIA GLOBAL DE LAS
REVISTAS CULTURALES Y DE PENSAMIENTO CRÍTICO

09.06
25.09.2022

Cuesta definir con palabras nuestros objetivos, evidentes para quienes lean *Community* con regularidad y buenos ojos. No perseguiremos a nuestros lectores imponiéndoles «ismos» y «antiismos», ni nos aprovecharemos de ellos explotando sus temores, prejuicios y debilidades. Todo punto de vista sobre el tema que sea será bienvenido, a condición de que esté bien informado y escrito. Podemos asegurar que *Community* defenderá el derecho a la libre expresión y a los medios para acceder a ella, propiedad inviolable de cada cual.

Community, vol. 1, núm. 1, abril de 1954, p. 1

Este proyecto es fruto de un programa de investigación dirigido por Zahia Rahmani en el Institut national d'histoire de l'art (París)

Durante más de dos siglos los medios impresos han dado cabida a una gran diversidad de realidades. Muchas publicaciones han surgido de la necesidad de responder a las consecuencias del colonialismo, por lo que cumplen aspiraciones críticas, políticas, estéticas, poéticas y literarias, además de sustentar la creatividad gráfica y textual. Es habitual la presencia de la revista, ese objeto tan frágil, en las luchas de mujeres y hombres por emanciparse. De acuerdo con sus propósitos políticos en apoyo a las comunidades humanas y sus aspiraciones, impulsado por causas nobles y por la motivación de autores comprometidos, el medio impreso muestra con frecuencia materiales arriesgados. Y con sus singularidades formales pone de manifiesto el raro poder de la estética. En esta era totalmente digital, debemos restablecer y calificar su función formal, estética y política a escala global.

Sismografía de las luchas es un inventario de publicaciones críticas y culturales no occidentales, incluidas las de las diásporas africana, india, caribeña, asiática y sudamericana, producidas tras los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII y hasta el año crucial de 1989. Las obras en vídeo y sonoras que se presentan son reflexiones sobre vivencias en contextos de esclavitud, apartheid y genocidio, así como reacciones a dictaduras violentas, brutales desórdenes políticos y agitaciones sociales.

El colonialismo afectó a la cohesión cultural y social de numerosas comunidades, que se enfrentaron a su maquinaria mediante formas de acción política constantemente renovadas. Entre ellas se cuentan las publicaciones culturales y de pensamiento crítico, muchas de las cuales tienen como base esa lucha por la emancipación.

La guerra de Independencia de lo que iba a convertirse en los Estados Unidos no comportó el fin de la esclavitud –al margen del caso posterior de la revolución haitiana a finales de ese mismo siglo XVII. Es más, la confiscación de tierras de los nativos americanos se prolongó mucho más allá de la guerra de Secesión (1861-1865). El abolicionismo se desarrolló fundamentalmente gracias al cimarronaje, es decir, la resistencia y el reasentamiento de los afroamericanos, sobre todo de esclavos fugitivos. Pero ese impulso abolicionista comenzó ya en el siglo XVI, en África, se extendió luego a las islas Mascareñas y saltó a toda América y a las Indias Occidentales mediante prácticas políticas y artísticas clandestinas –que reinventaron una tradición de canciones, poesía y danza todavía hoy vigente– y, más tarde, mediante narraciones y textos. Es muy escaso el material de esa época que ha sobrevivido, y lo poco que queda es de difícil acceso. Pero ahí está el origen de un modelo de resistencia crítica que se materializó en varios soportes, como tejido, madera, papel y gran variedad de signos y dibujos. Mientras, en Europa, la literatura censurada por el estado, especialmente en los antiguos países comunistas del este europeo, se copiaba y distribuía clandestinamente: era el fenómeno del *samizdat*, un recurso empleado también por los judíos para enfrentarse a la opresión. Todas estas prácticas precarias desaparecieron con el tiempo.

Esta clase de publicaciones han sido constantes reivindicaciones de una independencia frustrada, expresada por las voces singulares de autores audaces con ansias de nuevas perspectivas políticas y culturales.

La prueba material más antigua de aquella práctica eminentemente moderna es *L'Abeille haytienne*, una revista fundada en Haití en 1817 que fue la expresión reiterada de los deseos de emancipación. Cristóbal Colón desembarcó en Haití en diciembre de 1492 y puso a la isla el nombre de La Española. Más tarde esta pasó a manos francesas y fue rebautizada como La Dominica. En ese intervalo de tiempo más de 400.000 personas vivieron allí esclavizadas bajo el feroz yugo de Francia. De acuerdo con el pensador y escritor extremista C.L.R. James, en 1789, el año de la revolución haitiana (la primera lucha por la emancipación respecto al colonialismo en la era moderna), Haití representaba por sí solo más de dos tercios del comercio extranjero francés.

Con la segunda rebelión, en 1804, Haití se erigió al fin como estado independiente. Pero, aunque se consiguió el objetivo, la lucha continuó.

Sismografía de las luchas. Hacia una historia global de las revistas culturales y de pensamiento crítico es fruto de un largo proceso de investigación llevado a cabo en el Institut national d'histoire de l'art (INHA) en el marco del área de investigación «Historia del arte globalizada», que en 2015 puso en marcha «Globalización, arte y perspectivas». De este modo se ha podido consumar el proyecto de inventario y exploración de publicaciones culturales no europeas a escala global. La muestra *Sismografía de las luchas* es el resultado de dicha investigación, y se puede acceder gratuitamente a una base de datos en línea* consagrada a esas publicaciones.

La labor de investigación que ha desembocado en este proyecto ha sido colectiva, multilingüe y descentralizada. Llevada a cabo en el INHA, pone de manifiesto la importancia de una historia del arte global y nos permite reevaluar, y por encima de todo revelar, las dinámicas intelectuales, artísticas y políticas que se produjeron en el corazón de los imperios coloniales.

Formulada como una instalación de video y sonido, consiste en dos films que recogen imágenes de publicaciones críticas y culturales creadas en diferentes continentes, un tercio de las cuales corresponde a una serie de manifiestos traducidos; la acompaña música original de Jean-Jacques Palix.

La revista tal como la conocemos apareció en entornos coartados y divididos, como un espacio para la expresión política y artística en busca de autonomía. En este sentido, debido al alcance global del colonialismo moderno podríamos decir que la revista crítica y cultural, con frecuencia surgida del apremio y la necesidad, es, por su hibridismo, movilidad y existencia precaria, un puro objeto de la experiencia colonial y por lo tanto un laboratorio de modernidad por naturaleza.

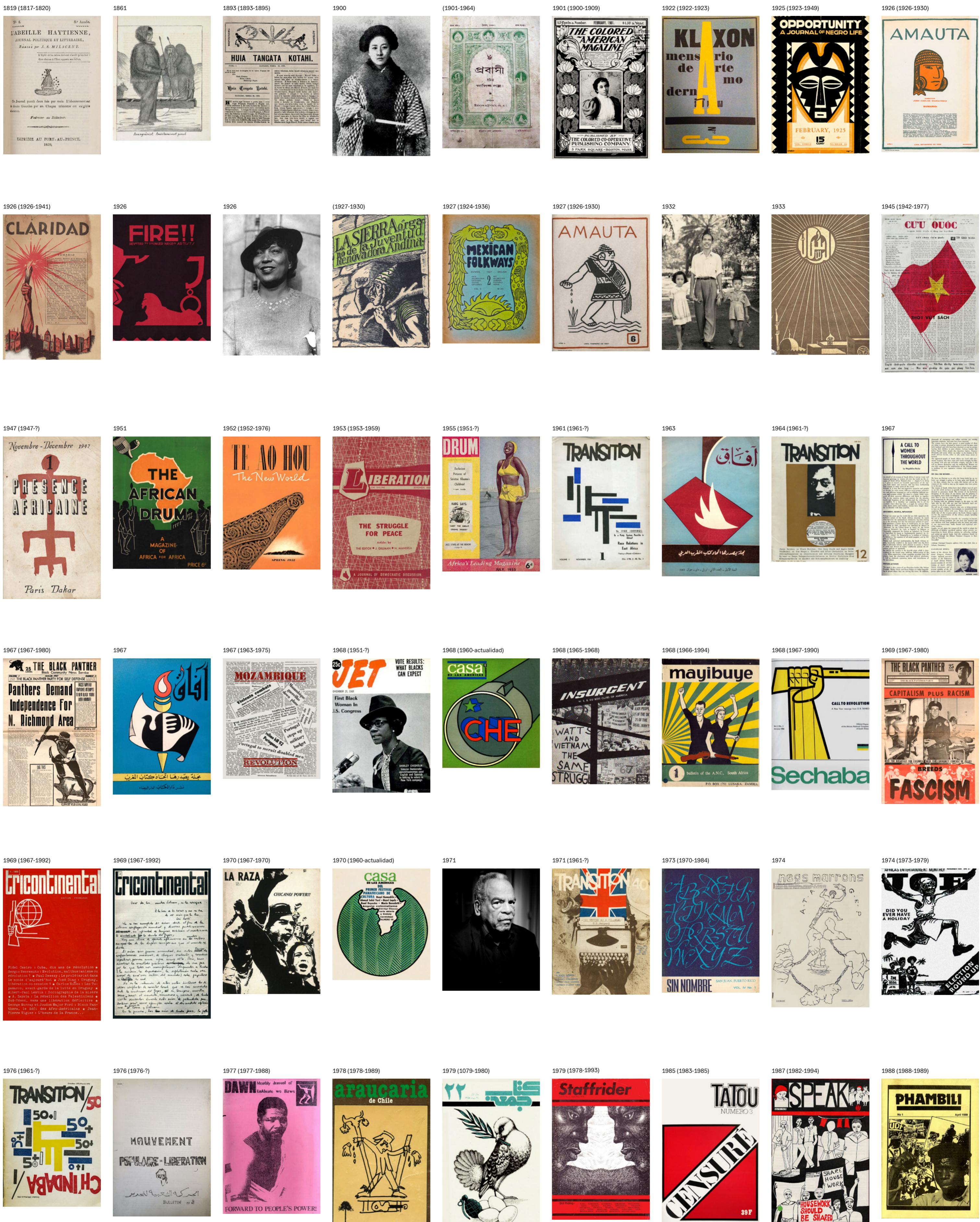
En este montaje de imágenes, sonidos, portadas, textos y retratos de fundadores, el lenguaje y el discurso ofrecen una larga relación de intervenciones gráficas, con más de 800 documentos. En él encontramos las figuras de mujeres y hombres que marcaron su época y las posteriores, como grandes intelectuales, militantes, activistas, escritoras y artistas, creadoras de textos literarios, poéticos, visuales y políticos.

Destacan las voces que aspiran a la renovación política y cultural, como Zitkala-Ša, Carlos Montezuma, Rama-nanda Chatterjee, Hiratsuka Raichō, W.E.B. Dubois, Huda Sha'arawi, Mohandas Karamchand Gandhi, Marcus Garvey, Lu Xun, Rabindranath Tagore, Paulette Nardal, Chen Duxiu, Oswald de Andrade, Vicente Huidobro, Gabriel García Márquez, Marta Traba, René Ménil, Aimé Césaire, Annette Mbaye d'Erneville, Zakya Daoud, Abdellatif Laâbi y Wole Soyinka, entre otros.

La narración cronológica pone de relieve experiencias comunes en lugares del mundo diversos, así como muchas otras conjunciones territoriales, marcadas a menudo por situaciones políticas similares, algunas de ellas muy alejadas del universo europeo y sus conflictos. *Sismografía de las luchas* nos ayuda a entender la historia mundial desde una perspectiva diferente. Su cronología subraya el hecho de que las acciones en contra de los modelos coloniales occidentales no ocurrieron en los márgenes y periferias, como se ha dicho, sino a través de conjunciones con otros territorios, a menudo enmarcadas por momentos de problemáticas políticas similares, aunque a veces disten mucho entre sí.

* Más información en el *Global Journals Portal*
sismo.inha.fr

SISMOGRAFÍA DE LAS LUCHAS

HACIA UNA HISTORIA GLOBAL DE LAS REVISTAS CULTURALES Y DE PENSAMIENTO CRÍTICO

MAC
BA

Una investigación dirigida por Zahia Rahmani, en exposición en el Centro de Documentación del MACBA, dentro del proyecto *Archivos posibles*.

