

ROJO Y MAS ROJO

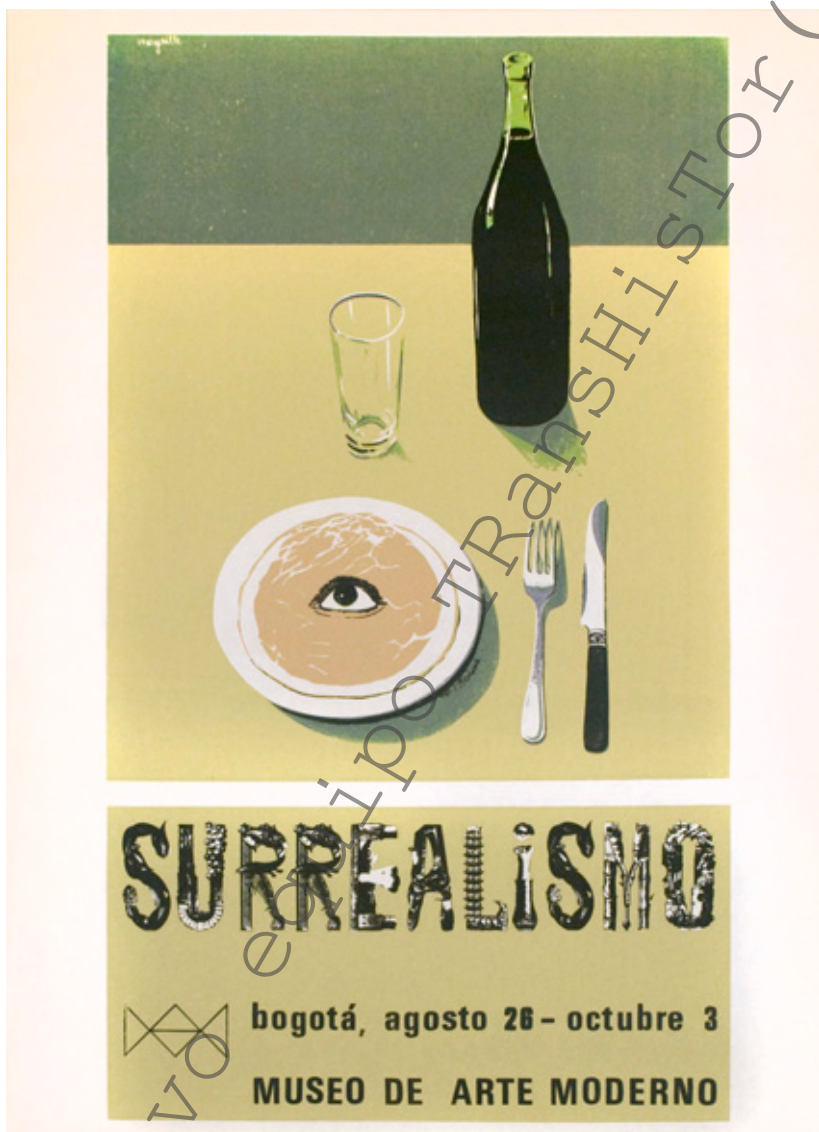
Taller 4 Rojo

producción gráfica y acción directa

Marzo 14 a Junio 14 de 2014

Curaduría: equipo TRansHisTor(ia)

-María Sol Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo-

Cartel para la exposición "Surrealismo" en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Taller 4 Rojo, 1971. Fotoserigrafía sobre papel, 70x50cm

Textos y fotografías:

equipo TRansHisTor(ia) -María Sol Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo-

El grupo Taller 4 Rojo fue un colectivo vigente durante el primer lustro de la década de 1970 en el que participaron los artistas Nirma Zárate (Bogotá, 1936-Bogotá, 1999), Diego Arango (Manizales, 1942), Umberto Giangrandi (Pontedera, Italia, 1943), Carlos Granada (Honda, Tolima, 1933), Jorge Mora (Bogotá, 1944) y Fabio Rodríguez Amaya (Bogotá, 1950), entre otros(1). La producción artística del grupo estuvo ligada al compromiso con la realidad social y política colombiana, lo cual propició una dinámica de trabajo análoga a los procesos de discusión colectiva y acción directa que han caracterizado a los movimientos sociales.

El Grupo Taller 4 Rojo surgió en torno a un taller de grabado, espacio donde, por tradición, el trabajo colectivo es fundamental. Ahora bien, la actividad del grupo no se restringió a la producción de obra gráfica y visual, sino que abordó también iniciativas pedagógicas, la participación y acompañamiento en acciones propiciadas por diversos sectores sociales e intervenciones en el espacio público; tal diversidad de prácticas fundamentan lo que comprendemos como Grupo Taller 4 Rojo.

De esa manera, el colectivo se comprometió a producir trabajos que trascendieran la noción de arte autónomo, y logró enlazar dos campos normalmente separados, el del arte y el de la acción política, sin entrar en militancias o adherencias a partido alguno. Siguiendo este orden de ideas, su producción se caracteriza por la introducción de nuevos lenguajes gráficos, el establecimiento de un ámbito de creación colectiva y una extensión creativa que operó más allá del campo artístico, y se aúno en el acompañamiento y participación de la movilización y protesta social.

ROJO Y MAS ROJO

Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa

En la historiografía colombiana las menciones al Grupo Taller 4 Rojo han sido relativamente discretas hasta hace poco tiempo; algunos historiadores destacaron la producción que circuló en el campo del arte -y que corresponde a siete u ocho obras que hacen parte de algunas colecciones de ciertos museos locales-, mientras que otros materiales o actividades extensivas han sido analizados someramente. Tan solo en la última década algunos estudios monográficos han aportado a la recuperación de la historia del colectivo a partir de fuentes orales y testimonios de algunos de los participantes. Entre

ellos destacan "El auge del grabado contestatario en Colombia en los años 60 y 70" (2001-2004) de Clemencia Arango y "El Taller 4 Rojo: entre la práctica artística y la lucha social" (2011) de Alejandro Gamboa.

Si bien en la investigación tomamos en cuenta los aportes de ambos trabajos, nos propusimos reconstruir un archivo, fundamentalmente visual, y recolectar nuevos testimonios de colegas, estudiantes, activistas, intelectuales y amigos de los integrantes del grupo, con los cuales configuramos nuevas hipótesis sobre la conformación del grupo, sus formas de operar creativamente y la manera en que sus producciones circularon dentro y fuera del campo del arte. En ese sentido esta investigación sigue una línea de trabajo semejante a la de nuestra curaduría "Múltiples y Originales. Arte y cultura visual en Colombia; años 70", donde, a partir de documentos y fuentes visuales, planteamos un relato entorno a la diversificación del concepto de matriz que supone el original múltiple y a la amplificación de la economía visual en Colombia durante la década de 1970.

Luego de recibir el "IV Premio de Curaduría Histórica" de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 2010, pudimos avanzar en la investigación y en la consolidación y catalogación del vasto e inédito archivo que fundamenta la curaduría y que incluye materiales de diverso origen, fechados entre 1968 y 1980.

Vista de de la exposición **ROJO y MAS ROJO** en las salas del Museo de Arte Moderno de Medellín. Marzo 19 a Junio 21 de 2013

Vista de de la exposición **ROJO y MAS ROJO** en las salas del Museo de Arte Moderno de Medellín. Marzo 19 a Junio 21 de 2013

El planteamiento curatorial de "Rojo y más Rojo" propone desplegar las diferentes instancias creativas, pedagógicas y de circulación propiciadas por el Grupo Taller 4 Rojo. En primer lugar, revisa un conjunto de trabajos elaborados individual o colectivamente por quienes hicieron parte del grupo antes de su conformación; segundo, ofrece una mirada a la producción gráfica que circuló dentro de los espacios correspondientes al campo del arte a nivel nacional e internacional; tercero, presenta documentos y materiales que dan cuenta de diversas actividades desarrolladas en el espacio de taller, como el establecimiento de escenarios de formación y realización de carteles destinados a difusión cultural; cuarto, muestra materiales gráficos y documentales que permiten comprender la circulación abierta del trabajo realizado por el grupo en escenarios públicos y en colaboración con los movimientos sociales; y, por último, incluye una adenda compuesta por carteles producidos en talleres contemporáneos o posteriores al Taller 4 Rojo, que permiten contextualizar el trabajo del colectivo frente a casos semejantes y señalar el eco de su propuesta visual en otros campos de producción visual patente en movimientos sociales vigentes en la actualidad.

Esta exposición fue presentada en las salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá entre el 2 de mayo y el 17 de junio de 2012 y en el Museo de Arte Moderno de Medellín entre el 20 de marzo y el 3 de junio de 2013.

ANTES DEL GRUPO

Autores individuales y plataformas colectivas

Antes de la conformación del Grupo Taller 4 Rojo en 1972, varios de sus futuros integrantes habían realizado un relevante trabajo individual dentro del campo del arte y desarrollado procesos relativos a las artes gráficas o la fotografía; también habían hecho parte de procesos editoriales, producciones audiovisuales y trabajos colaborativos en los que se propiciaron plataformas de trabajo colectivo y se manifestaron preocupaciones y estrategias creativas que más adelante caracterizarían el trabajo del colectivo.

Nirma Zárate frente a los carteles de calle sobre su exposición individual en la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá en 1964

Procesos individuales y prácticas visuales

Varios de los integrantes del grupo desarrollaban un proceso creativo de autoría individual que acusaba estrategias de apropiación de diversas fuentes visuales. Además, Zárate, Giangrandi y Ganada coincidieron como profesores en varios espacios académicos como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, en los que se creó cercanía y empatía frente a ciertos temas y procesos creativos.

Arango, Zárate y Cía.

Arango y Zárate fundaron en el segundo semestre de 1970 un taller de artes gráficas al que denominaron Taller 4 Rojo que funcionó en el barrio la Candelaria de Bogotá. Allí desarrollaron trabajos creativos individuales, lideraron proyectos independientes y ofrecieron servicios de comunicación y difusión a instituciones artísticas y culturales que permitieron la autogestión del espacio.

Apropiación y contrainformación

El Taller 4 Rojo fue un lugar de encuentro para que Arango y Zárate junto con algunos amigos como Jorge Villegas y Jorge Mora gestionaran algunos proyectos editoriales y audiovisuales de carácter independiente en el que abordaron temas contemporáneos y locales con un fin contrainformativo. Estas experiencias anteceden los procedimientos de apropiación y confrontación de fuentes visuales procedentes de prensa que serían comunes en los procesos creativos del Grupo Taller 4 Rojo.

Colombia, febrero de 1971. Diego Arango, Nirma Zárate y Clemencia Lucena / Taller 4 Rojo, 1971. Fotoserigrafía sobre papel, 100x70cm

1971. El Campo Del Arte Y Los Eventos De Gráfica

Varios futuros integrantes del Grupo Taller 4 Rojo participaron en diversos eventos del campo artístico realizados al inicio de la década de 1970, entre ellos la Exposición Panamericana de Artes Gráficas de Cali, la Primera Bienal de Artes Gráficas de Cali el XXII Salón Nacional y la Segunda Bienal de San Juan de Puerto Rico. En esos escenarios exhibieron obras de carácter testimonial y de denuncia sobre fenómenos referentes a la crisis política y social manifestada en las principales ciudades del país, entre ellos, la movilización estudiantil en contra de la reforma a la educación, así como el crecimiento de la indigencia de menores de edad en las ciudades.

Cartel Político (Exposición subasta La Candelaria - Antigua Casa de la Cultura). Umberto Giangrandi, 1972. Impresión Offset sobre papel, 70x50cm

GRUPO TALLER 4 ROJO

Dentro y fuera del campo del arte

En 1972 y paralelo a una red de solidaridad, trabajo y diálogo entre varios artistas latinoamericanos que propusieron un arte anti imperialista, anti-burgués y pro revolucionario, se consolidó el Grupo Taller 4 Rojo, el cual, al mantener el nombre del taller de artes gráficas fundado por Arango y Zárate un par de años atrás, dio origen a varios malentendidos historiográficos. El grupo estuvo conformado principalmente por Diego Arango, Nirma Zárate, Jorge Mora, Carlos Granada y Umberto Giangrandi. En 1973 Fabio Rodríguez Amaya se sumaría al colectivo.

Vietnam, La Habana y Venecia

En la mitad de 1972 varios integrantes del Grupo Taller 4 Rojo participan en dos escenarios fundamentales del arte contemporáneo: La Bienal de Venecia y la Exposición del Encuentro de Plástica Latinoamericana, en la Habana, Cuba. Arango y Zárate enviaron a Venecia una obra compuesta por tres piezas en homenaje al pueblo de Vietnam mientras que a la Habana enviaron un conjunto de cinco obras que titulan "Serie América" en la que denunciaban las intervenciones imperialistas en el país y planteaban posibilidades y caminos para enfrentarlas.

Intervención con carteles del Grupo Taller 4 Rojo en la Universidad de los Andes. Grupo Taller 4 Rojo, 1972. Fotografía color 35mm, 9x12cm

Contra la institución del arte

Para la Exposición del segundo Encuentro de Plástica Latinoamericana organizado en la Habana en 1973, el Taller 4 Rojo envió un cartel que resume visualmente una de las denuncias manifiestas en los acuerdos firmados por los artistas un año atrás: denunciar el sometimiento que supone el sistema capitalista y que se manifiesta en la premiación a los artistas en los eventos nacionales y continentales de las artes plásticas, que, al ser financiados por corporaciones y multinacionales, cooptan su capacidad autónoma y crítica. En consecuencia, el grupo renunció a participar de aquella clase de eventos y propendió por crear estrategias tanto para denunciar estas formas de sometimiento como otras para favorecer el trabajo colectivo y el acompañamiento a los sectores populares.

Creación y acción colectiva

Otro de los acuerdos firmados por los artistas reunidos en la Habana en 1972 fue propiciar el trabajo de carácter colectivo y expandir los espacios de circulación de la producción con en objeto de incidir en los procesos de transformación social y política.

Documentos, papelería y correspondencia

No existen manifiestos, documentos o declaraciones de la fundación y propósitos del Grupo Taller Rojo, sólo quedan tres documentos de papelería en blanco que dan cuenta del proceso de conformación paulatino del grupo entre 1970 y 1972, y que corresponde a tres momentos: la conformación del Taller 4 Rojo, un momento de tránsito y la consolidación del Grupo Taller 4 Rojo.

Un centro para el grabado: 4 Rojo. Noticia en prensa publicado en El Tiempo el 2 de Febrero de 1973. Impresión Offset sobre papel

"Inicia labores primera escuela de Artes Gráficas"

Otra de las iniciativas del grupo que responden a una de las demandas de los acuerdos de la Habana en 1972 fue la conformación de un espacio de formación artística abierta a los estudiantes de arte que quisieran profundizar en las

artes gráficas, pero también a la iniciación, en este campo y en otras estrategias de comunicación, de participantes de organizaciones y líderes de movimientos sociales. La escuela abrió en febrero de 1973 y tuvo duración hasta un poco después de 1974, luego de la separación del grupo.

Carlos Granada y Fabio Rodriguez Amaya en la realización colectiva de pancartas para movilización. Pedro Salamanca, ca. 1973. Fotografía 35 mm

EL GRUPO EN ACCIÓN

Movilizaciones y ruptura

El grupo en su intención de participar y extender su producción más allá del campo del arte emprendió un acompañamiento de varias organizaciones y movimientos sociales en proceso de consolidación, como el campesino y el sindical y propició escenarios y procesos de formación para la autorrepresentación.

Imágenes en movilización

Entre las estrategias de expansión de su producción algunos integrantes del grupo trabajaron en la elaboración de pancartas para las manifestaciones como la conmemoración del día internacional de trabajo o la inauguración del 3er congreso de la Asociación Nacional De Usuarios Campesinos (Anuc) en septiembre de 1974. También participaron en la creación de la revista Alternativa y participaron en el diseño y arte de aquella publicación que reunió a varios sectores de la izquierda colombiana.

La tierra pa'l que la trabaja

El grupo acompañó la consolidación y definición del movimiento campesino e indígena, los cuales tomaron conciencia de sus necesidades y particularidades. En consecuencia, participaron en el diseño de la publicación del Mandato Campesino, trabajaron en la portada de un libro sobre el pensamiento de Manuel Quintín Lame, y elaboraron su correspondiente cartel de difusión. Así mismo diseñaron las portadas de los dos primeros números de Unidad Indígena, primera publicación del movimiento indígena (1975).

La valla **Colombia 72** en el segundo Encuentro de Plástica de La Habana. Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, ca. 1972. Fotoserigrafía sobre papel, 400x280 cm (12 piezas)
Archivo Graciela Carnevale

Rupturas simultáneas

La radicalización política que se hizo explícita en Colombia al final del Frente Nacional se trasladó a la revista Alternativa y al mismo Grupo Taller 4 Rojo. Las diferencias de los integrantes en términos tácticos y operativos dio origen a la división del grupo en el primer semestre de 1974. No obstante Granada, Giangrandi y Rodríguez continuaran trabajando como grupo Taller 4 Rojo, y el trabajo más importante de esa nueva etapa fue la carpeta Testimonios (1974).

Sin título (Cartel de difusión sobre la huelga de Vanitex)

Taller Causa Roja (Diego Arango y Nirma Zárate) y otros, ca. 1976. Serigrafía sobre papel naranja, 70x50cm

DESPUES DEL GRUPO

Extensiones y paralelos

Luego de la ruptura del grupo, Arango y Zárate crearon una plataforma de trabajo nueva llamada Taller Causa Roja, con la cual acompañaron algunas agremiaciones sindicales, participaron en la publicación del Libro Negro de la Represión del Comité de Solidaridad de Presos Políticos -del cual fueron cofundadores- y junto con otros activistas de derechos humanos apoyaron la huelga de los trabajadores de Vanitex documentando todo el proceso de la huelga.

Adenda; Formar para la autorrepresentación

Las experiencias de Arango y Zárate durante dos o tres años, realizando materiales de difusión para diferentes organizaciones y sindicatos, así como su participación en algunos encuentros de comunicación popular, alimentaron y acrecentaron su interés por propiciar procesos de formación en

donde los mismos trabajadores y líderes populares construyeran sus propias imágenes. Esta labor la adelantaron de la mano del Instituto Nacional Sindical (INS) y de Sintradepartamento (Sindicato de trabajadores públicos de Antioquia).

Pintura mural; homenaje a la lucha popular

En 1977 Sintradepartamento concluyó la construcción de su nueva sede, y para el auditorio se encargó la realización de un mural sobre el ciclorama al fondo del recinto, donde se representaría la fuerza del movimiento sindical en Antioquia, comisionado a Nirma Zárate, quien trabajó en compañía de Felipe Larrea, Alexis Forero y Teresa Quiñones. El mural representa la ideología que inspiró a los sectores opositores de ese momento, quienes comprendían a los grupos insurgentes como la vanguardia revolucionaria y a los movimientos sociales como la retaguardia.

Nirma Zarate frente a su mural en el auditorio de Sintradepartamento

Anónimo, ca. 1981. Fotografía 35mm B/N

Gráfica desde la Habana

Probablemente, en paralelo a las actividades planteadas en los Encuentros de Plástica Latinoamérica de La Habana de 1972 y 1978, varios artistas latinoamericanos elaboraron en portafolio de serigrafías que denuncian el intervencionismo cultural norteamericano o europeo, señalan prácticas de tortura y represión en países latinoamericanos, dan testimonio de las acciones de base o lucha popular, celebran procesos de descolonización como la nacionalización del canal de Panamá y manifiestan la solidaridad con luchas populares en la región o en otros lugares del mundo como en África.

Sin título (IV Encuentro Nacional Energético). Taller dirigido por Nirma Zárate, 1980. Serigrafía sobre papel, 100x70cm

Organiza

Con el apoyo de

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PROGRAMA
NACIONAL DE
CONCERTACIÓN
CULTURAL

ALCALDIA DE
SANTIGO DE CALI

Calidad

Salas patrocinadas por

EPSA

Fundación
Bolívar
Davivienda

Asociación de Amigos
Museo La Tertulia

Alianza Fiduciaria, Lago y Sáenz, Cámara de Comercio de Cali, Young & Rubicam, Deloitte, Óscar Dario Morales - Noralba de Morales, Santiago Eder.

Exposición planeada por el equipo TransHisTor(ia) gracias al IV Premio de Curaduría Histórica entregado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá en 2010

4
taller rojo
foto-serigrafía diseño
arango, zárata y cia.
cra. 4 n.º 13-04 t. 427234
bogotá d.e. colombia

Museo La Tertulia
Avenida Colombia # 5-105 Oeste
Cali, Colombia
www.museolatertulia.com

www.transhistoria.laveneno.org