

El pollero cultural: nuevas formas de flujo artístico en la frontera de México y Estados Unidos.

Autor:

Dr. Pablo Alonso Herraiz, pabloaherraiz@hotmail.com / pablo.alonso@uaci.mx
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

RESUMEN

Entre las palabras utilizadas por ciertos grupos, el argot, la jerga que representa un tipo particular de lenguaje vinculado a las actividades propias de cruzar la frontera, el término “pollero” nos arroja un campo semántico paradigmático para este enfoque. Los polleros son aquellas personas que ofrecen cruzar a otros hacia Estados Unidos de manera ilegal a cambio de dinero. De manera análoga esta ponencia aborda la problemática del cruce de arte entre Ciudad Juárez y las Ciudades de El Paso y Austin (Texas) y la nueva función del artista en la sociedad actual y las nuevas formas de contacto diálogo e intercambio en la creación-acción y la praxis curatorial. El método de trabajo del *stencil*, el *Sticker*, el cartel, el *spray*, El *parachute cloth* (*tela de paracaídas*). Por otro lado, permite a los artistas de arte urbano, neomuralistas, diseñadores de gráfica y publicidad de guerrilla y otras disciplinas visuales nómadas del norte de México, elaborar obras de pequeño, mediano y gran formato sobre un soporte ligero (polytab) en espacios interiores para después pegar la tela previamente pintada sobre la pared seleccionada, el muro u otros soportes a manera de mosaico que configura la imagen final completa en el exterior. Esta técnica, entre otras, favorece el flujo la acción y participación de arte anónimo y su reconfiguración final en destino, tránsito de artistas y colectivos con pedazos de tela en la mochila que posteriormente adhieren a una valla o a espacios clandestinos.

Palabras Claves: pollero cultural, desculturizar la cultura. Transborderización, frontera México - Estados Unidos, movilidad, arte-diseño.

Objetivos del trabajo

Generar, diseñar y gestionar una propuesta artística y diseño de movilidad en la frontera México–EE.UU.

Trasladar obra del Artista y diseñador Pablo Alonso Herraiz desde Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas, y Austin Texas,

Instalar las obras en diferentes localizaciones de las ciudades estadounidenses.

Registrar todo el proceso de cruce de las obras desde México a EEUU, a través de diarios de campo y registros de campo, video, fotografía.

Fomentar y estimular el multiculturalismo, la migración, el nomadismo y la integración.

Relaciona ideas de nuevos usos, participación, implicación de la sociedad civil, cultura popular con significado, creatividad, descentralización y didáctica del patrimonio.

Mostrar nuevas ideas de intercambio y formas de movilidad artística.

Sistematizar una táctica para el cruce de obras producidos por artistas sin visa o pasaporte de EEUU.

Objetivos específicos

Generar una serie de paneles transportables para ser intercambiados y montados en “el otro lado”.

Cruzar las obras por los cinco puentes internacionales realizando el “acto performativo” de cruzar.

Documentar en video cada experiencia de cruce.

Producir dos murales con la técnica del “Parachute Cloth”; uno en Ciudad Juárez y el otro en El Paso, TX.

Métodos y medios utilizados

Pollero cultural: David Flores Rivera, Ciudad de México, 1983. Artista plástico. Activista.

Para que esta cultura prevalezca, deberá mantenerse un flujo incesante de cruce cultural en ambas direcciones; pero cuando no se cuenta con “papeles”, es cuando se requieren los servicios de un “Pollero Cultural”.

El viaje de la obra y sus etapas, salida itinerario y llegada, condensa un aspecto fuerte de la experiencia migratoria, el de la pérdida, el de la búsqueda -itinerario trazado o errante- o el del encuentro, lo que le atribuye a la migración geográfica, una dimensión de orden existencial. El viaje geográfico con sus distintos momentos es correlativo al viaje de la vida y los estados del ser. Así mismo se realizó un registro fotográfico de las diferentes etapas del viaje de las obras. Del mismo modo se produjo un registro en video de los diálogos desarrollados entre los participantes así como de sus experiencias individuales de cruce, esto como parte de una lluvia de ideas a partir de la cual se generará el diseño de los murales. Se utilizó una estrategia de cruce de los paneles, carteles y fotografías en la cual se hará uso de distintos medios de transporte, tales como la bicicleta, carro, camión, así como el caminar, puesto que el caminar implica un acto de conocimiento, en ese sentido cruzar es un acto estético inherente a los residentes fronterizos.

Para este proyecto se cruzó caminando el puente Internacional de Ciudad Juárez hacia el Paso TX con tres fotografías y siete fotomontajes/collages para la ciudad de Austin TX – diseños del artista español Pablo Alonso Herraiz, las fotografías impresas en directo Este acto buscaba analizar, metodizar y sistematizar las “estrategias de cruce” cuasi legal, convirtiendo al agente-artista así en un “Pollero Cultural”ⁱⁱⁱ al servicio de una amplia comunidad de artistas “sin papeles”. “Sistematización de cruce clandestino de obra”, clandestino en el sentido de que es obra o arte no declarada al momento del cruce. En base a lo anterior, el término "pollero" o "coyote" suele tener connotaciones negativas, por lo tanto este trabajo busca dignificar el término fronterizo así como agregarle la connotación de “actor social de intercambio cultural”. Los beneficios que ésta aportará son de índole práctico (modus operandi) y teórico (re-significación de la terminología fronteriza), así mismo servirá como un referente de experiencias respecto al método de cruce. Los beneficiarios, la comunidad de artistas “sin papeles” y los interesados

en realizar la digna labor de “Pollero Cultural”; los “teóricos de la frontera” y los investigadores que aborden temas fronterizos. Los resultados de este trabajo y de su metodología se pueden aplicar a otros puntos de cruce internacional, puesto que permitirá un libre flujo de ideas, historias y cultura. Sirviendo así de ejemplo para demostrar que la cultura y el arte no tienen fronteras ni se pueden contener.

Resultados y conclusiones

Es evidente que el tema del viaje migratorioⁱⁱⁱ en el arte y diseño contemporáneo tiene su referente empírico en el contexto social y político que se acontece, pero reducirlo a un básico reflejo con objetivos ilustrativos y críticos sería restarle la incesante expresión imaginaria, fantástica con que desde siempre ha sido representado. El diseño y arte contemporáneo explota la potencialidad alusiva, plurisémica del viaje, enriqueciendo de múltiples proyecciones el fenómeno migratorio, por ser éste una experiencia que envuelve todas las dimensiones de la existencia.

- Las obras tituladas « Papichulo acción 1 », se trasladó con muy buenos resultados a la ciudad del Paso Texas, el entre los días 18 y 19 de febrero 2017, entre las calles cruce de la calle Paisano y Chihuahua. Tiradero market. Se registro en cuaderno de campo y evidencias en video todo el proceso de tránsito de una ciudad a otra y de un país a otro. De manera análoga las obras tituladas « Papichulo acción 2 » se instalaron en la ciudad de Austin TX entre los días 2 y 3 de abril de 2017. La ubicación de las piezas instaladas en Austin son; 6010 N I H 35, Austin, TX 78752 y E 12 Street and Chicon Austin, TX.
- Una vez terminadas las instalaciones se concluye que se re-pensó el problema del territorio, la topografía, la modernidad y la frontera.
- Se generó un debate en torno al significación del patrimonio histórico artístico y cultural. Desde el concepto de *Patrimonio* como riqueza colectiva de importancia crucial para la democracia cultural.
- Se potenció el concepto de artista nómada provocadas por las herencias históricas negativas, la inestabilidad y vulnerabilidad política, económica, religiosa y cultural, causadas por la violencia y la fragmentación geográfica e ideológica.

El Artista Fronterizo
es un prófugo de la cultura nacional,
un intelectual migratorio,
contrabandista de ideas y heredero indiscutible de un nuevo mestizaje.

Guillermo Gómez Peña

El término de Pollero,

hace alusión a la imagen metafórica de la gallina seguida de sus pollitos; quedando sobre entendido que los pollos (los migrantes) siguen en fila india al pollero.

Guillermo Alonso Meneses

En la frontera del norte del México y del sur de los Estados Unidos, se reúnen distintas manifestaciones culturales, inseparables de los procesos históricos y que se traducen en múltiples referentes simbólicos representados, casi siempre, de forma alegórica, debido a que esta "Frontera" (como la denominamos comúnmente) se estableció gracias a distintos fenómenos sociales, y al constante intercambio cultural y económico. Lo anterior podemos observarlo gracias a que se reproducen en el imaginario colectivo mediante expresiones culturales y artísticas que evidencian su movilidad y laxitud. Dichas manifestaciones comprenden valores socioculturales como las costumbres, tradiciones, ideologías que los habitantes fronterizos comparten y representan con la intención de conformar cierta identidad grupal; así como para sentirse miembros de una región cambiante, constituida en su mayoría, por migrantes que llegaron en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

Así, podemos observar como la dramaturgia, la literatura, el cine, la fotografía, las artes plásticas el diseño, y más recientemente, el arte multimedia y el performance, son algunas de las disciplinas artísticas que se utilizan en la frontera como vehículos para crear una voz propia. Todas igualmente ricas en contenidos conceptuales, ideológicos, estilísticos y temáticos. Forman un discurso al alcance y la recepción del mensaje, que puede ir de lo académico a lo cotidiano; de lo artístico a lo político; de lo regional a lo global; de lo individual a lo colectivo a través del viaje, movimientos migratorios, individuales o colectivos que resultaron una rica fuente de inspiración artística.

El encuentro entre los hombres parece hacerse en ese puente que, metafóricamente, tiende el viaje. Ponerse en contacto supone un tránsito afectivo hacia el otro; tenderle la mano, estrecharla para sostenerse en el calor hospitalario de la amistad y así romper el aislamiento y contrarrestar la hostilidad del mundo exterior, social y político. Estos principios afectivos de la comunicación determinan el proyecto que estamos presentando.

El viaje migratorio de obra es considerado, en distinto grado, por artistas latinoamericanos, como una experiencia compleja en la que el sujeto migrante en crisis por razones políticas, sociales o culturales, vive un intenso trance fantasmático con el espacio, ya sea el que abandona, el que recorre, el que ansía o al que llega, poniéndose a su vez a prueba con los otros en los que despierta la potencialidad de tolerancia o de hostilidad. Objetivamente el viaje migratorio no es sólo espacial, es también tránsito existencial, mutación provocada por las nuevas confrontaciones envolviendo la totalidad del sujeto, de ahí su homología con la simbólica de la existencia como viaje, explotada por la representación artística. El viaje del diseño migratorio es, para los diseñadores - artistas un modelo imaginario de transporte dual, horizontal y arquetípico, viaje por el mundo material, geográfico y social por el trasmundo mental de los deseos y temores individuales y colectivos.

Figs. 1 y 2. David Flores Rivera, trasladando la obra de Pablo Alonso Herraiz en el Paso TX, febrero 2017.

Figs. 3 y 4. David Flores Rivera, trasladando y desempaque la obra de Pablo Alonso Herraiz en el Paso TX, febrero 2017. La Ubicación la instalación en El Paso TX: Cruce de la calle Paisano y Chihuahua. Tiradero market.

Figs. 5 y 6. David Flores Rivera, instalando la obra en la pared del Tiradero market en el Paso TX, febrero 2017. La Ubicación la instalación en El Paso TX: el cruce de la calle Paisano y Chihuahua.

Fig. 7. David Flores Rivera, detalle del Pollero colocando la obra de Pablo Alonso Herraiz en el Paso TX, febrero 2017. La Ubicación de la instalación en El Paso TX: Cruce de la calle Paisano y Chihuahua. Tiradero market.

Figs. 8. David Flores Rivera, montando las tres obras de Pablo Alonso Herraiz en el Paso TX, febrero 2017. Tiradero market.

Figs. 9 y 10. David Flores Rivera, ultimando detalles del montaje de la obra de Pablo Alonso Herraiz en el Paso TX, febrero 2017.

Fig. 11. La ubicación de sus piezas instaladas en Austin son; 6010 N I H 35, Austin, TX 78752 y E 12 Street and Chicon Austin, TX.

Fig. 12. Austin TX. David Flores. Instalando las obras de Pablo Alonso Herraiz. La ubicación de sus piezas instaladas en Austin son; 6010 N I H 35, Austin, TX 78752 y E 12 Street and Chicon Austin, TX.

BIBLIOGRAFÍA

- Cohen C. y White J. (2012). Strengthening works at the nexus of arts, culture and peace building. Washington, DC. Search for common ground Waltham, MA. Program in peace building and the arts at Brandeis University,
- Duke, F. (2001). Arte público y espacio político. AKAL. España.
- Golden, J. y Updike, D. (2014). Mural Arts @30. Temple University Press, USA.
- Golden, J. y Rice, R. (2002). Philadelphia Murals and the Stories They Tell.
- Gómez-Peña, G. Alcázar, J. (2002). El Mexterminator. México.
- Graham, D. y Ramsdale, J. (2006). More Philadelphia Murals And the Stories They Tell.
- Meneses, G. (2010). De Migras, Coyotes y Polleros; el argot de la migración clandestina en la región Tijuana – San Diego”.
- Navalón A. (2005). Tijuana la Tercera Nación. México. Santillana S.A. de C.V. P. 14
- Philadelphia Mural Arts Program. History and Overview. Recuperado de:
<http://muralarts.org/about/history>
- Plan Estratégico de Juárez, A.C., (2016). Informe Así Estamos Juárez 2016.
Ciudad Juárez, México: Plan Estratégico de Juárez, A.C.
- Popper, F. (1989). Arte, acción y participación: El artista y la creatividad de hoy. AKAL. España.
- Vich, V. (2014). Desculturizar la cultura: la gestión cultural como forma de acción política. Siglo XXI editores. Buenos Aires.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

ⁱ La frontera de pronto aparece frente a nosotros como algo nuevo, es lo que despierta el interés o la curiosidad de saber qué hay más allá, de manera que de no saber que existe un límite, no sentiríamos ese deseo por saber qué hay del otro lado. Las fronteras se manifiestan como limitantes la mayoría de las veces, pero en otras ocasiones esos mismos límites nos invitan a ser transgredidos, creo en lo personal que la humanidad se mide en la medida de los límites que transgrede. A lo largo de la historia muchos límites se han trazado, una motivación para el ser humano ha sido la territorialidad, así como sus miedos, puesto que estos últimos se manifiestan erigiendo muros, desde la muralla China, siguiendo con el muro de Berlín hasta el reciente y muy promovido muro de Trump. Los muros por lo tanto están hechos para derribarse, atravesarse, brincarse o bien como en el caso de nuestra frontera, excavar por

debajo de ellos o utilizarlo como soporte para instalar una rampa. “Un muro es una declaración, una posición y un objeto.

ii El término de Coyote tuvo protagonismo a finales de los años 20's especialmente en la frontera con Texas, para luego resurgir con fuerza en 1964, coincidiendo con la finalización del “Programa Bracero”. El término de Coyote es más utilizado hacia el interior de la república mexicana y el de Pollero es más propio de la región fronteriza. Cabe mencionar que al término de Coyote se le atribuyen valoraciones negativas tales como las de astuto y estafador; es debido a estas connotaciones negativas que decido utilizar para los fines de mi investigación el término de Pollero. En base a lo anterior la técnica del mural con Parachute Cloth servirá como coyuntura de diálogo transfronterizo. Los murales en sí mismos son marcos delimitados, que proveen momentos específicos y experiencias estéticas a través de la ciudad. El proceso de su elaboración genera espacios que permite a los miembros de una comunidad visualizarse a sí mismos y a sus barrios, contar historias colectivas y transmitir tradiciones de su cultura local. Además, cabe mencionar que los murales construyen puentes entre diferencias y pueden abordar legados de pasado violento, al mismo tiempo que permiten visualizar un futuro mejor. Cohen y White, 2012.

iii ¿Qué sucede cuando estas comunidades se ven restringidas por una frontera geográfica? ¿Qué sucede cuando el estatus migratorio de los actores sociales que participan en un proceso colaborativo de Arte Público no les permite cruzar dichas fronteras?. Es entonces cuando surge la necesidad de contar con un agente transfronterizo que cruce por dicha comunidad cruzando la obra consigo.