

HAL
open science

De la imagen mediática al dibujo de cómic. Actuar por las imágenes en la Gira Zapatista en Europa

Francesca Cozzolino

► To cite this version:

Francesca Cozzolino. De la imagen mediática al dibujo de cómic. Actuar por las imágenes en la Gira Zapatista en Europa. Cátedra Jorge Alonso / CIESAS / CUCSH - UDG / CLACSO. Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías, , pp.369-397, 2023, 978-607-8696-78-9. hal-04290613

HAL Id: hal-04290613

<https://hal.science/hal-04290613v1>

Submitted on 24 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Public Domain

De la imagen mediática al dibujo de cómic. Actuar por las imágenes en la *Gira Zapatista* en Europa

*Francesca Cozzolino*⁹⁴

Introducción

El propósito de esta contribución es cuestionar la agencia política del arte a partir de los artefactos producidos por artistas mexicanos y miembros de grupos militantes europeos implicados en el acompañamiento del viaje de una delegación zapatista a Europa (Baschet, 2021).

Apoyándonos en estos antropólogos que han teorizado la agentividad del arte a nivel social (Gell, 1998) u ontológico (Descola, 2021), hacemos la apuesta de que la producción artística, sin caer en una visión animista, funciona como protagonista de interacciones en las que cada actor tiene la capacidad de hacer actuar al otro y transformar sus formas de hacer. Lo que queremos mostrar en este estudio de caso, es el modo en que se opera una cierta eficacia política del arte, es decir, cómo la forma artística es capaz de generar determinadas formas sociales y políticas.

En efecto, lo que me interesa es comprender las maneras en que los actores de una sociedad, a partir de las formas artísticas y de los discursos sobre la creación que producen, generan un pensamiento político, es decir, cómo se pone en marcha una agentividad política del arte y los efectos que genera.

⁹⁴ EnsAD, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)/Lesc, CNRS-Université Paris Nanterre, Francia: francesca.cozzolino@ensad.fr La autora agradece a Lisa Laugrin y Jerome Baschet su tiempo a realizar entrevistas para este artículo, y a Rocío Martínez y Martine Gerardy su valiosa revisión.

Los movimientos de protesta en México siempre han ido acompañados de una importante producción visual (Combe y Guadalupe, 2020; Frérot, 2009), por eso vemos el prisma del arte como un importante punto de entrada, para entender la dinámica actual de construcción de las luchas sociales en México y cómo se articulan con las redes europeas.

Este texto se estructura en dos partes, que muestran formas de actuar a través de las imágenes, entendidas aquí en el sentido más amplio ya que estamos considerando las imágenes y sus múltiples variaciones como logotipos, objetos, medios de comunicación, dibujos de *fanzine*.

En primer lugar, explicaré mi interés por las producciones artísticas zapatistas y a continuación intentaré reconstituir la trayectoria de una imagen: la del velero llamado *La Montaña*,⁹⁵ que se ha convertido en el símbolo del *Viaje por la Vida* y en el punto de partida de acciones militantes que han federado a varios actores y mundos culturales. La segunda parte del texto, se centra en algunos medios visuales que acompañaron el viaje y que fueron producidos por grupos de mujeres: los *fanzines* colectivos de la Red Mujeres y la Sexta y, a continuación, un enfoque más detallado del cómic ilustrado por la dibujante francesa Lisa Lugrin.

Especializada en etnografía de las prácticas artísticas, mi investigación se sitúa en la encrucijada de los estudios visuales y la antropología del arte y la cultura material. Mi trabajo defiende una antropología política del arte que cuestiona las formas en que los actores de una sociedad, a partir de las formas artísticas y los discursos sobre la creación que producen, generan pensamiento político y conciben su propio futuro, especialmente en contextos poscoloniales.

Los materiales visuales que he recopilado, su circulación, que he reconstruido aquí, y su difusión transatlántica nos lleva a

⁹⁵ Se trata del barco que en junio de 2021 llevó a Europa a una delegación zapatista llamada *Escuadrón 421*. Véase: <https://elpais.com/mexico/2021-06-14/los-zapatistas-llegan-a-europa-en-barco-tras-47-dias-de-travesia-por-el-atlantico.html>

reflexionar sobre la forma en la que la producción de artefactos gráficos puede activar procesos de politización.

En el marco de una investigación sobre los murales políticos producidos en Cerdeña en los últimos 40 años hemos teorizado esta capacidad de los artefactos visuales a ser eficaces a nivel político con la expresión «actuar gráficamente» (Cozzolino, 2017).⁹⁶ Ese estudio nos permitió observar cómo, en un pequeño pueblo de esta isla italiana, los murales se habían convertido en la manifestación de un hacer político alternativo, nuevos espacios de socialización y de formas de contestación al poder del estado centralizador.

Mural pintado en el pueblo de Orgosolo.
(Francesca Cozzolino, Cerdeña, 2014)

⁹⁶ Durante esta investigación en el pueblo de Orgosolo, en Cerdeña, tomé como hilo conductor las actividades de artistas, grupos feministas, pastores e intelectuales militantes, así como las de instituciones artísticas y políticas públicas. Mediante el análisis de las prácticas que observé, intenté mostrar cómo las pinturas murales producidas permiten abordar de otro modo las cuestiones de política, memoria colectiva, procesos de construcción de la identidad, patrimonio y turismo. Véase: Cozzolino, 2021.

Después de este estudio, en 2017 inicié un nuevo proyecto de investigación en Chiapas, donde me interesé por las pinturas murales⁹⁷ producidas por los militantes apoyando el movimiento y los zapatistas mismos en los Caracoles zapatistas en los Altos de Chiapas.

Mural pintado en el Caracol de Oventik.
(Francesca Cozzolino, Chiapas, 2017)

En los festivales y encuentros internacionales celebrados en las comunidades zapatistas se han producido y difundido muchas imágenes de resistencia (De Parres, 2022). Esta dinámica se acentuó desde 2016, cuando las comunidades zapatistas pusieron en marcha un festival de arte llamado *CompArte por la Humanidad* (Martínez González, 2018) y que tuvo lugar hasta la pandemia de 2019.

Esta importante y abundante producción visual nos hace reflexionar sobre cómo una cultura política produce imágenes y cómo ciertas prácticas artísticas permiten a las personas politizarse y comprometerse en las luchas por la emancipación social.

⁹⁷ Para un estudio más profundo de la producción de murales en los Caracoles, nos remitimos al trabajo de Luis Vargas Santiago (2015), quien estudió las interacciones que ocurren durante la producción de estas pinturas en el Caracol de Oventik.

En el caso de las imágenes analizadas en ese texto, la eficacia se manifiesta en forma de procesos de politización de estas personas que producen las imágenes y que, con sus acciones, contribuyen a inscribirlas en una red de actores sociales involucrados en la lucha por la autonomía.

Lo que queremos mostrar es cómo los zapatistas y los militantes europeos movilizan el arte en el marco del *Viaje por la Vida* para producir formas de resistencia a las lógicas neoliberales, y cómo estas prácticas gráficas estructuran la organización de colectivos militantes que se esfuerzan por construir nuevos futuros (Baschet, 2018).

El *Viaje por la Vida* es un proyecto llevado a cabo por el movimiento zapatista para encontrar a colectivo/as y organizaciones en los cinco continentes, activ@s en la defensa de la vida. La primera etapa de este proyecto, denominado “Capítulo Europa”, y que concluyó en Madrid el 7 de diciembre de 2021, llevó una delegación de zapatistas, llamada *La Extemporánea*, a encontrar grupos de activistas que se autodenominan de la “Europa de abajo”, en el territorio que los zapatistas han llamado “Tierra Insumisa” *Slumil K’ajxemk’op*⁹⁸

¿Qué sentido tiene la imagen de un barco llamado “montaña en alta mar”? De símbolo a artefacto “patrimonial”: entrelazando mundos culturales

El *Viaje Zapatista* anunciado con un comunicado titulado “Una montaña en alta mar”.⁹⁹ vino a impulsar la producción de imágenes que actuaron como elementos articuladores de mundos culturales a varios niveles, y que explicaré partiendo de la imagen del barco *La Montaña* y luego de una práctica de dibujo que permitió realizar fanzines colectivos en México y un álbum ilustrado en Francia. Se

⁹⁸ L@s zapatistas nombran así Europa, *Slumil K’ajxemk’op* que literalmente significa: “Tierra que no se rinde ni se vende”.

⁹⁹ Véase el comunicado de prensa titulado: “Una montaña en alta mar”: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/>

trata del barco alemán *Stahlratte*,¹⁰⁰ conocido como *La Montaña*, que partió de Isla Mujeres (Quintana Roo) en abril 2020 con una pequeña delegación de 7 zapatistas a bordo: el *Escuadrón 421*.¹⁰¹

El barco logotipo del *Viaje por la Vida*
(Colectivos Adherentes a la Sexta)

Esta imagen, que se propagó como una imagen viral¹⁰² por las redes sociales, sería utilizada en todos los medios de comunicación y se convertiría en el logotipo del *Viaje Zapatista*, utilizado también por los propios zapatistas para la producción de bordados que se venderían en las cooperativas de San Cristóbal de Las Casas.

¹⁰⁰ Véase: <https://save-sailships.com>

¹⁰¹ Véase: https://elpais.com/elpais/2021/05/02/album/1619982343_721306.html

¹⁰² Este concepto procede del marketing, y más concretamente de las técnicas de lanzamiento de productos. Ralph Wilson, "The six Principles of a Viral Marketing", *Web marketing today*, nº 70, febrero de 2000.

Bordado Zapatista.
(Romain Courtemanche, 2022)

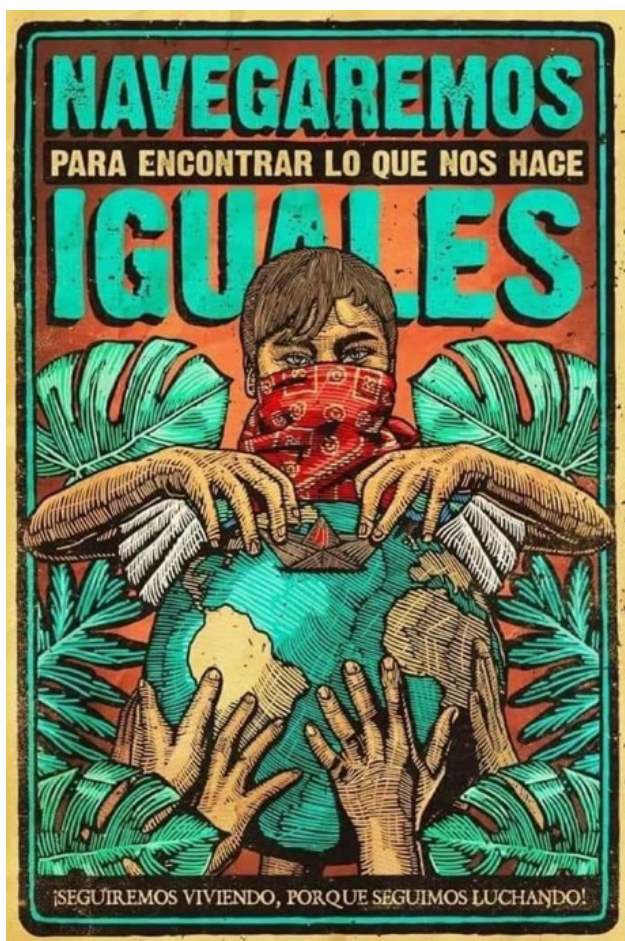
Al seguir la trayectoria de esta imagen, debemos considerar no sólo la riqueza de imaginarios que convoca y cómo se ha transpuesto de un medio de comunicación a otro, sino también cómo ha impulsado acciones solidarias, en las que el barco ha pasado de ser un símbolo a un medio de acción. Por ejemplo, las redes mexicanas de apoyo al viaje zapatista y algunos artistas, invitaron a la sociedad civil a producir barcos de papel en el Zócalo el 2 de mayo 2021 para apoyar la *Travesía* del barco por la vida y anunciar la inminente llegada de *La Montaña* a Europa.

Acción de apoyo a la *Travesía del Escuadrón 421*, Zócalo de la Ciudad de México.
(Francisco De Parres Gómez, 2021)

Varios artistas y colectivos se sumaron a esta iniciativa, como Antonio Gritón, que apoyó la *Gira Zapatista* igualmente con la venta de sus obras. Otros, como el artista callejero Gran OM, se encargaron de apoyar el viaje con la producción de carteles y elementos de comunicación para esta *Travesía* sin precedentes hacia Europa.

Este barco se convirtió también en símbolo de lucha por un mundo más justo a través de la navegación, que reunió a un conjunto particular de actores del mundo del mar en torno a la *Travesía Zapatista*, entre ell@s ONG que trabajan en el Mar Mediterráneo para rescatar a los inmigrantes, y personas apasionadas del mar defensoras de una cultura de la solidaridad, que luchan por la emancipación de las mujeres a través de la navegación. Así que en el marco de la *Comisión Naval*, formada por los colectivos europeos para acompañar el *Viaje por la Vida*, se organizó una flotilla feminista para dar visibilidad a las mujeres navegantes en un entorno en el que la emancipación femenina es una cuestión crucial.

Cartel "Navegaremos para encontrar lo que nos hace iguales". (Gran Om, 2021)

Apropiándose del símbolo y el espacio del velero, una docena de mujeres —de la cual fui miembro como parte de la colectiva Mujeres y Disidencias de la Sexta en Otra Europa y Abya Yala¹⁰³— nos reunimos en una flotilla de tres veleros siguiendo un itinerario que se extendió desde el norte de la Bretaña francesa -la ciudad de Brest- hasta el sur. Remontando el río Loire, esta flotilla llegó al puerto de Couëron, cerca de Nantes, el 28 de julio de 2021, donde la tripulación se encontró con la delegación femenina del *Escuadrón 421* para acudir al encuentro internacional de mujeres organizado en la *Zone À Défendre* de Notre-Dame des Landes.¹⁰⁴

¹⁰³ Este grupo de mujeres y disidentes se creó durante el periodo de la pandemia con el objetivo de crear un espacio político en el que pudieran reunirse, intercambiar ideas y trabajar en red. El grupo reúne a una veintena de personas que viven entre México y Europa.

¹⁰⁴ Los encuentros que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el primero de agosto 2021, llevaban por título: *¡Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar! Encuentros de mujeres, personas trans, inter y no binarias de la Otra Europa.*

DANS LE CADRE DU "VOYAGE POUR LA VIE" DE L'EZLN ET DU CNI DU MEXIQUE

★ FLOTILLA DES FEMMES ET DISSIDENCES

14 FEMMES ET DISSIDENCES PRENDRONS LA MER SUR TROIS VOILIERS POUR DONNER DE LA VISIBILITÉ A NOS LUTTES ET PRENDRE NOTRE PLACE DANS UN MONDE MARITIME MARQUÉ PAR LA DOMINATION PATRIARCALE ET COLONIALE

22 JUILLET
BREST
DÉPART DU PREMIER BATEAU DE LA FLOTILLA

DOUARNENEZ À 21H
RDV PUBLIC PORT RHU SUR LE POLAR STAR
(EN FACE DU CIMETIÈRE DES BÂTEAUX)
★ RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPAGES ET PROJECTION DE TÉMOIGNAGES DES MEMBRES DE "MUJERES Y DISSIDENCIAS DE LA SEXTA EN LA OTRA EUROPA Y ABYA YALA"

23 JUILLET A MIDI
PORT DE TRÉBOUL
DÉPART DES BÂTEAUX DE LA FLOTILLA

27 JUILLET
PORT DE COUÉRON À 17H
ARRIVÉE DES BÂTEAUX ET DÉBARQUEMENT SUR LA PLACE DES DOUZES FEMMES EN COLÈRE.
★ TRANSFERT À LA ZAD NDDL POUR LA RENCONTRE DE FEMMES, PERSONNES TRANS, INTÉR ET NON BINAIRES "MUCHAS LUCHAS PARA VIVIR, UN MISMO CORAZÓN PARA LUCHAR"

BREST
DOUARNENEZ
ZAD NDDL
COUÉRON

CONTACTEZ-NOUS: GIRA_BARCO_MUJERES@RISEUP.NET

Cartel de la Flotilla Feminista Europea.
(Redes y colectivos Adherentes a la Sexta, 2021)

La imagen del barco llevó también a l@s zapatistas a producir "artefactos" que amplían este simbolismo, como cayucos en madera realizados durante el periodo de preparación del viaje dentro del Caracol de la Realidad y traídos a Europa con el barco *La Montaña*. Estas esculturas convocan las raíces mayas de los zapatistas y representan la historia de la clandestinidad del movimiento zapatista y la vida en el Caracol con sus principios de autonomía, así como se explica en el comunicado titulado "La Ruta de Ixchel":

Bandera de la Flotilla Feminista Europea a su llegada al puerto de Couëron, Bretaña, Francia. (Francesca Cozzolino, 2021)

Los cayucos representan 4 etapas de nuestro ser como zapatistas que somos:

- Nuestra cultura como pueblo originario de raíz maya. Es el cayuco más grande y dentro del cual se pueden guardar los 3 restantes. Es un homenaje a nuestros antepasados.
- La etapa de la clandestinidad y el alzamiento. Es el cayuco que le sigue en tamaño al primero, y es un homenaje a quienes han caído desde el primero de enero de 1994.
- La etapa de la autonomía. Es el tercero en tamaño, de mayor a menor, y es un homenaje a nuestros pueblos, regiones y zonas que, en resistencia y rebeldía, han levantado y levantan la autonomía zapatista.
- La etapa de la infancia zapatista. Es el cayuco más pequeño que han pintado y decorado niños y niñas zapatistas con las figuras y colores que se les dio la gana (Subcomandante Galeano, 2021).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Véase: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/26/la-ruta-de-ixchel/>

Estos artefactos circularon por muchos contextos distintos y han sido objeto de interacciones muy diferentes y de diversas resemantizaciones, al pasar de un registro de valor a otro: de los grupos europeos de apoyo a la *Gira*, al mundo del arte, para encontrarse finalmente expuestos en las colecciones del Museo Reina Sofía en Madrid.

De hecho, en 2021, el Museo Reina Sofía de Madrid rediseñó sus colecciones permanentes, ampliándolas con obras de actualidad con la intención de hablar del presente «a través del estudio crítico del pasado». Dentro de esta operación de renovación del discurso museístico, se inauguró una sala con el título «Otro mundo es posible» donde se presentaron los cayucos zapatistas.

Cayucos Zapatistas expuestos en el Museo Reina Sofía de Madrid.
(Francesca Cozzolino, 2022)

Esta sala forma parte de la nueva escenografía decolonial titulada “Vasos comunicantes. Colección 1881-2021”, que se divide en varios episodios. Los cayucos zapatistas aparecen en el episodio denominado “¿Puede la historia ser rebobinada?”¹⁰⁶ y que nos lleva

¹⁰⁶ <https://www.museoreinasofia.es/en/publicaciones/communicating-vessels-collection-1881-2021>

a reflexionar sobre el papel que desempeñan hoy estos actores, antes invisibilizados por la historia colonial. La adquisición de estos artefactos no se traducirá sólo en su controvertida entrada en la fábrica patrimonial (Heinich, 2009), sino también en una restitución paradójica de l@s que intentan cambiar su propia historia y esto dará lugar a una donación de los zapatistas del dinero obtenido por la venta de los cayucos a *Open Arms*, una ONG española comprometida en el rescate de migrantes en el mar.¹⁰⁷

Construir autonomía desde el lenguaje del arte

Como parte de la colectiva Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala, también seguí la preparación de este *Viaje por la Vida* desde septiembre de 2020. Pude acompañar la realización de producciones artísticas y visuales de algunos grupos comprometidos con la *Gira Zapatista*. Así que pude articular las actividades europeas de mi colectiva con la realización de los *fanzines* colectivos producidos por la Red Mujeres y la Sexta en México.

Mujeres y la Sexta¹⁰⁸ es una red formada en su mayoría por mujeres mexicanas, que han unido sus fuerzas, conocimientos y capacidades, para acompañar y apoyar las acciones de las comunidades zapatistas desde el año 2005. Se han organizado en grupos de trabajo, cada uno dedicado a un aspecto diferente de la lucha por la emancipación de las mujeres (política, educación, arte, violencia de género, salud, y economía). En el grupo llamado «El Otro Arte» que tuvo como finalidad inicial la producción de imágenes y contenidos textuales para diferentes números de un *fanzine* colectivo. Inicialmente estos *fanzines* estaban destinados a acompañar el *Viaje Zapatista*, pero posteriormente se continuó su

¹⁰⁷ Véase: Polanco Aurora: ¿Quién teme a los tiempos trastornados?, in *Ctxt*, n°288, 22 septiembre 2022, en línea: <https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40833/Aurora-Fernandez-Polanco-museos-Prado-%20obras-arte-robado.htm>

¹⁰⁸ Véase: <https://mujeresylasextaorg.com> y el texto de fundación de la red: https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/somos-nosotros-mujeres-y-la-sexta/?preview=true&preview_id=2275&preview_nonce=6557f6b7a4

realización como un medio de acción de la red para actuar a favor de los zapatistas y más en general en la lucha por la autonomía.

Esta dinámica de creación colectiva permitió impulsar una red de personas en México y en Europa compartiendo tareas en la realización de dibujos y en la traducción de los textos, (que estuvieron a cargo de las compañeras europeas), así como en su edición y en la distribución del *fanzine*. Los *fanzines* fueron producidos y luego traducidos, y regularmente se imprimen ejemplares para presentarlos en las mesas de prensa de los eventos relacionados con el movimiento zapatista. Su venta ayuda a financiar actividades y a promover la distribución de los textos constitutivos del movimiento.

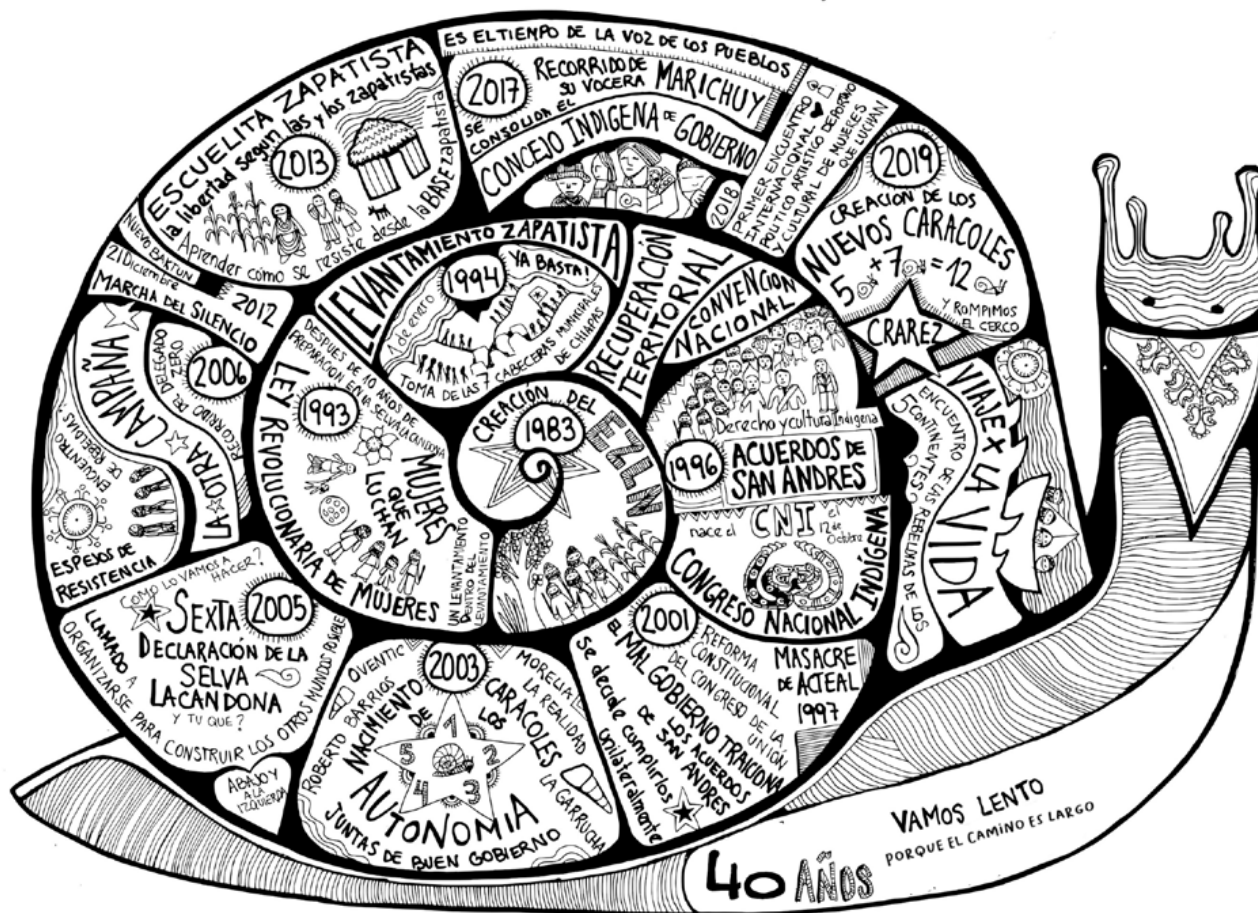
La niña Defensa Zapatista, explica a su amiga Esperanza cuál es la misión del zapatismo, *fanzine* cero. (Mujeres y la Sexta, 2021)

Hasta ahora se han producido cuatro *fanzines*, los dos primeros en el marco del *Viaje por la Vida*, y tenían que cumplir dos objetivos: transmitir la historia del movimiento zapatista y hacerla circular a través de este medio de comunicación tanto en México como en Europa.

Algunos de los principios compositivos de estos objetos gráficos fueron, por un lado, la variedad de contenidos (imágenes, canciones, textos teóricos, diálogos, poemas, testimonios, dibujos) y, por el otro lado, la voluntad de retomar en el estilo estético y el tono las formas de los comunicados zapatistas y sus personajes.

Este es el caso de dos láminas que presentan la historieta donde la niña Defensa Zapatista explica a su amiga Esperanza cuál es la misión del zapatismo, y se encuentran dentro el número cero (el primero que fue impreso) y titulado "Mujeres que Luchan".

HISTORIA DEL EZLN

Página cero del *fanzine* cero.
(Mujeres y la Sexta, 2021)

En el *fanzine* se utilizan también motivos iconográficos específicos de la lucha zapatista, como el caracol¹⁰⁹ que se usó como soporte para presentar una línea temporal del movimiento zapatista desde el levantamiento de 1994, hasta la actualidad. Este *fanzine*, el número 0, contiene también textos fundamentales como la *Ley Revolucionaria de Mujeres*, pronunciada en 1993, y poemas escritos por las mujeres del Caracol Morelia. La portada lleva la imagen del barco que servirá de soporte identificadorio para la *Gira* de 2021 y se inscribe así en el universo visual que caracterizó el viaje a Europa.

Portada del *fanzine* 2.
(Mujeres y la Sexta, 2022)

¹⁰⁹ Esta palabra, utilizada por los zapatistas para describir la lentitud del proceso político (Baschet, 2021) y para referirse a los lugares administrativos que sirven de sede para cada zona del territorio autónomo zapatista. En 2003, el concepto de Caracol sustituyó al de Aguascalientes, utilizado anteriormente para designar a los municipios autónomos zapatistas. Véase el comunicado que anuncia la formación de los Caracoles: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-primera-parte-un-caracol/> Para un análisis de este motivo iconográfico en la producción de artefactos zapatistas o en apoyo al movimiento zapatista, véase Cozzolino & Solomoukha, 2022.

Dibujo del *fanzine* 3.
(Mujeres y la Sexta, 2023)

Posteriormente se editaron otros tres *fanzines*: los números 1 y 2, dedicados a la autonomía, y el número 3, dedicado a la noción del cuerpo-territorio, un rasgo esencial de la epistemología ecofeminista de Abya Yala.¹¹⁰

El viaje por la vida dibujado por Lisa Lugrin

Mientras la red Mujeres y la Sexta dibujaba la historia del movimiento, en Europa se preparaban para escribir el presente.

¹¹⁰ A este respecto, le remitimos a la colección de ensayos de Elina Fonty (2023), cuya segunda parte aborda esta noción y ofrece traducciones al francés de textos de varias mujeres latinoamericanas (como la líderesa mapuche Moira Millán) que han contribuido a difundir este concepto en Europa.

De hecho, la ilustradora francesa Lisa Lugrin¹¹¹ estaba realizando un cómic ilustrado informando sobre la salida de México del *Escuadrón*, el viaje por mar, la llegada a Europa y los preparativos que los europeos realizaban, para la llegada de la *Delegación Marítima* y los primeros encuentros a los que iban a asistir en España y Francia.

Portada del libro dibujado por Lisa Lugrin, 2021.

A partir de abril de 2021, Lisa publicó en las revistas *Mediapart* y *Lundimatin* episodios de un cómic que documentaba el itinerario del *Escuadrón*, en el marco del *Viaje por la Vida* y algunos de los

¹¹¹ Lisa es una dibujante francesa, diplomada por la escuela de cómic de Angoulême (Francia) que ya había realizado varios álbumes ilustrados sobre los apaches por ejemplo o el movimiento feminista sufragista.

encuentros entre l@s miembr@s de la delegación zapatista y los colectivos europeos: la acogida del *Escuadrón* en París, el encuentro de mujeres que tuvo lugar en julio de 2021 en la ZAD de Notre-Dame des Landes (Francia), y la manifestación del 13 de agosto de 2021 que tuvo lugar en Madrid, en relación con la fecha del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán (México).

Como nos explica en una entrevista,¹¹² Lisa llevaba varios años pensando en trabajar sobre el zapatismo, porque le interesaba mucho entender un movimiento político con una historia tan profunda y rica, pero al no haber estado en México, le resultaba difícil hablar de una realidad que no había vivido y quería evitar caer en algo exótico.

El viaje de la delegación zapatista a Europa le permitió encontrar el contexto adecuado para trabajar sobre este tema. Ella se involucró en el viaje como miembro de la comisión de comunicación en Francia, reflexionó con otros miembros -entre ellos el historiador Jérôme Baschet- sobre cómo poner en imágenes los comunicados difundidos por los zapatistas en el *Viaje por la Vida*, para hacerlos accesibles al mayor público posible. Así, sobre una propuesta de Jérôme Baschet, partiendo de los textos e imágenes publicados en la página web *Enlace Zapatista*, Lisa comenzó a traducir en imágenes el primer comunicado zapatista titulado “Una montaña en alta mar”.¹¹³

El cómic se concibió como un verdadero medio de comunicación más fiel a los valores que la comisión francesa quería transmitir y más asequible a todas y a todos que un texto. Así Lisa y los otros miembros de la comisión “comunicación” en Francia, decidieron realizar diferentes episodios para ilustrar los comunicados zapatistas y publicarlos en diferentes medios gratuitos y en línea como *Reporterre*, *Mediapart*, *Lundimatin*, pero las imágenes también se publicaron en periódicos impresos como *el periódico francés Liberation*.

¹¹² Entrevista con Lisa Lugin, París, 17 de mayo de 2023.

¹¹³ Véase: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/>

La révolution zapatiste met le cap sur l'Europe

«Libération» publie les premières planches du projet de la dessinatrice Lisa Lugrin, embarquée avec une délégation mexicaine qui part en tournée pour partager ses expériences de société alternative.

Par FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ
Dessins LISA LUGRIN

Quar fait une montagne au milieu de l'océan? La réponse est le nom d'un bateau de pêche, construit et mis à l'eau en 1923 aux Pays-Bas. Au fil des années, il a changé de nom, de propriétaire, de fonction, jusqu'à devenir le croiseur des idées et des expériences du mouvement zapatiste. Toujours vaillant, il est parti le 2 mai d'Ada Méndez, au large du Yucatán au Mexique. Il est attendu dans le port galicien de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne. L'Escadron 42, la délégation qu'il transporte, composée de quatre femmes, deux hommes et une personne trans, va mouler par courtoisie l'Europe, pour partager les expériences des communautés marines de Chiapas et rencontrer les mouvements qui combattent les politiques néolibérales, une aventure baptisée «Le Voyage pour la vie». Un peu avant, des collectifs se sont formés pour les accueillir, organiser des débats et réaliser des films. Ce projet, la dessinatrice Lisa Lugrin a voulu le retracer sur le papier, en commençant par les planches que *Libération* publie ce mardi. Let's go, signé du sous-commandant

Galasso, décrit le bateau comme un morceau de terre déval du Mexique qui se déplace avec ses valeurs et ses habitants. «C'est très humain, c'est de la terre qui marche», dit-il le poète et chanteur mexicain Abraham Yaguel. Jadis connu comme le sous-commandant Marcos, Galasso incarne aujourd'hui un hommage à un responsable zapatiste tué par des paramilitaires publiés régulièrement des communiqués pour témoigner, dans une langue imagée propre au personnage, de l'aventure du voyage. «C'est ce qui m'a aidé dans le mouvement zapatiste, ce n'est pas des théories, c'est que son activité politique et sociale s'accompagne d'un récit poétique et artistique.»

TOTEM ESCARGOT
Les quelques rebuts de la bande dessinée seront publiés à raison de quelques planches par semaine. L'éditeur de bande dessinée graphique des déplacements, des rencontres, des découvertes qui dessinent le chemin des zapatistes, les sept de la semaine mais aussi des dizaines d'autres qui se joindront à eux. Ce long travail devrait se conclure par la publication d'un livre, fidèle aux choix de la dessinatrice primée à Angoulême en 2016, qui se penchera pour les alternatives au monde tel qu'il est. Ses ouvrages ■■■

Página del periódico francés *Libération* dibujado por Lisa Lugrin, 2021.

A medida que se producían los episodios, Lisa y sus colaboradores empezaron a sentir la necesidad de contar no sólo el presente, sino también de sacar a la luz el pasado y la historia así como los principios del zapatismo a través del dibujo. Así que varios episodios están dedicados al periodo clandestino del zapatismo o a la organización de la autonomía en los Caracoles. Para ello, la artista utiliza dispositivos gráficos que le permiten cruzar temporalidades y viajar a otras geografías, con base al comunicado que habla de los cayucos, titulado “La Ruta de Ixchel”.¹¹⁴ Para ilustrar el comunicado, Lisa plasmó un entorno gráfico donde los elementos dibujados en los cayucos toman vida y cuentan la

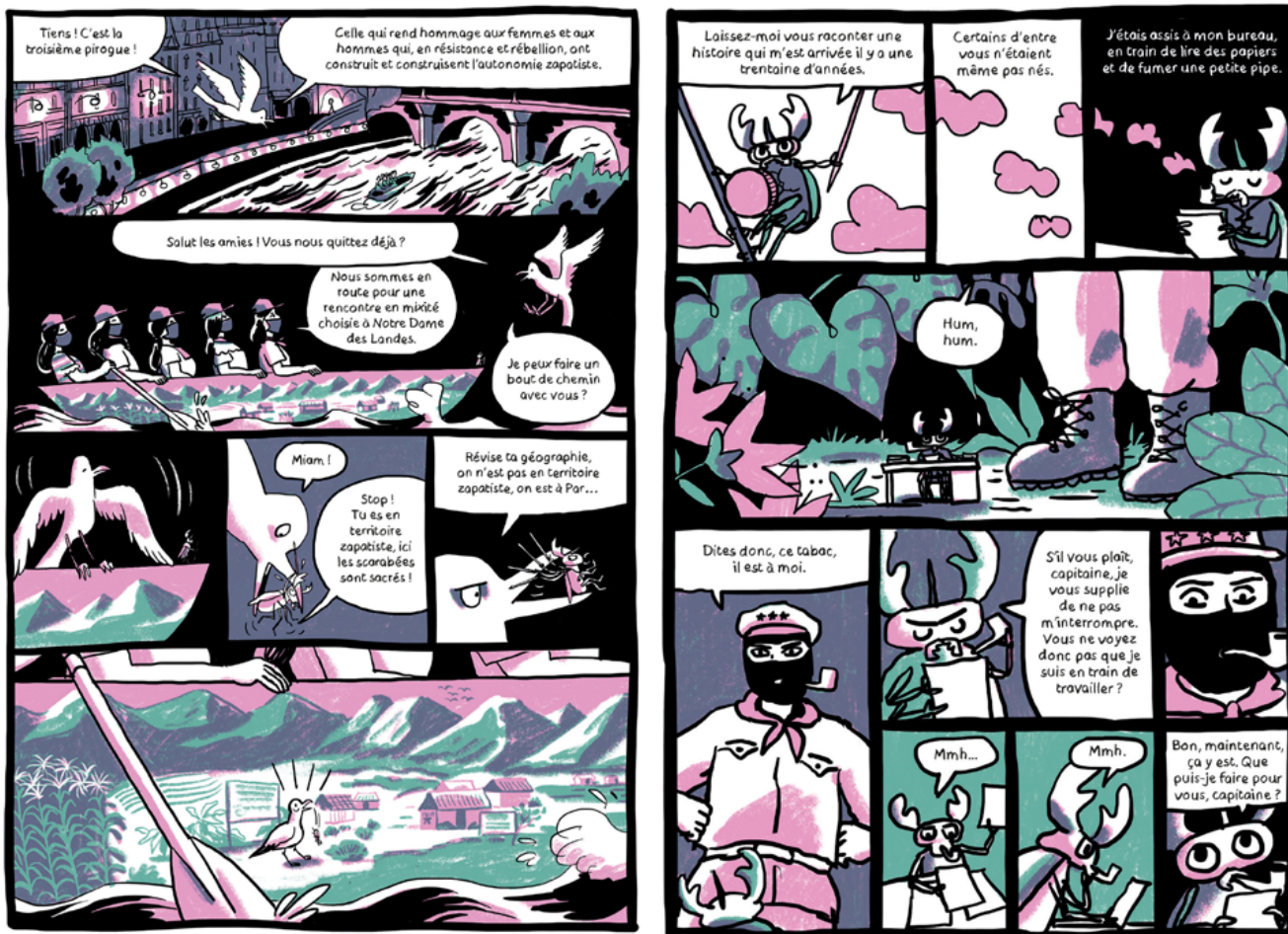
¹¹⁴ Véase: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/26/la-ruta-de-ixchel/>

historia del zapatismo, así los cayucos permiten hacer el vínculo entre algo que estaba sucediendo (el *Viaje por la Vida*) y el pasado del movimiento zapatista.

Página del libro dibujado por Lisa Lugin, 2021

Las cuatro pequeñas embarcaciones realizadas en los Caracoles, expuestas ahora en el Museo Reina Sofía, relatan mediante dibujos la historia del zapatismo en la época de su clandestinidad, la vida en los Caracoles y el futuro del movimiento. Lisa los utiliza como elementos de conexión entre presente y pasado y juega con los motivos que pasan a primer plano, trasladando un personaje de cómic de un espacio a otro, como en el caso de la gaviota que sobrevuela el barco *La Montaña* y se encuentra en Chiapas en otro escenario, lo dibujado sobre los cayucos.

Páginas del libro dibujado por Lisa Lugrin, 2021

Otras veces son los personajes creados por Marcos los que aportan elementos de historia, y nos permiten viajar al pasado, como en el caso del escarabajo Don Durito que pasa constantemente de una escena en la Selva Lacandona, donde está hablando con el Subcomandante Galeano, a una escena en la que está tomado a las cuerdas de las velas de *La Montaña*, hablando con los miembros del *Escuadrón*.

Después de estos diez primeros episodios, que relatan el itinerario del *Escuadrón* en Europa, Lisa tuvo la idea de continuar y ampliar este primer volumen con la preparación de un libro ilustrado que incluiría los 10 episodios dibujados en 2021 y otros dibujados posteriormente, relatando no sólo la llegada del *Escuadrón* sino también los eventos a cerca de la *Gira* a Europa de la delegación llamada *La Extemporánea*. Este libro, cuya publicación

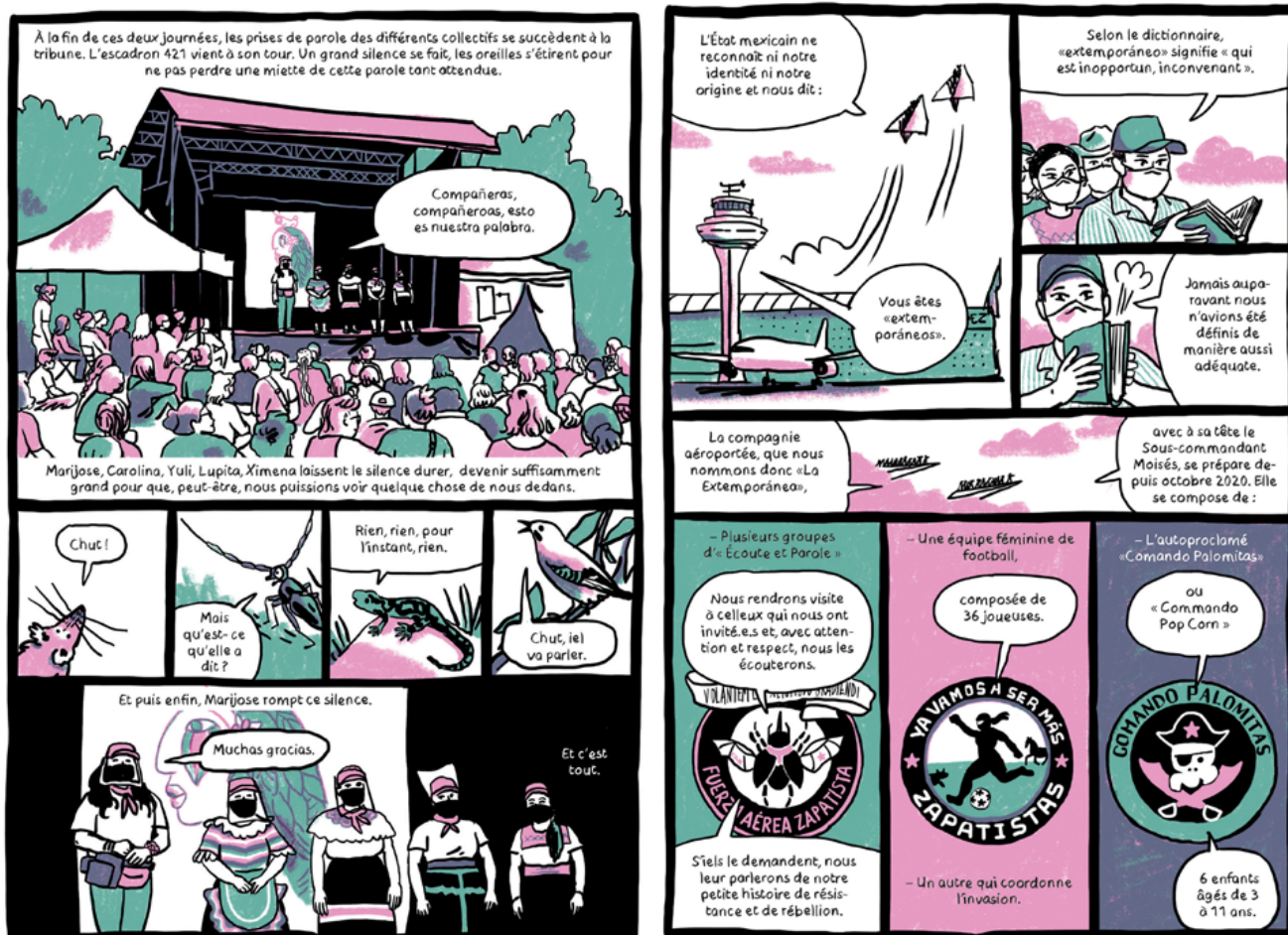
está prevista para 2024, es un verdadero desafío. De hecho, una de las dificultades es respetar la voluntad de los zapatistas de no dar a conocer públicamente lo que pasó en los encuentros.

La Extemporánea preparando su salida hacia Viena desde el Aeropuerto Internacional de CDMX.
(Francisco De Parres Gómez, 2021)

Como nos explica Baschet: "La dificultad de construir este tipo de narrativa visual es que al dibujar nos hacemos responsables de las palabras que atribuimos a nuestros personajes reales: los zapatistas".¹¹⁵ Para salir del paso de no hablar en lugar de los y las zapatist@s, Lisa se apoyó en comunicados o en imágenes publicadas en *Enlace Zapatista*, así como sobre las memorias y la experiencia de algunas mujeres que habían participado en los encuentros de la *Zone À Défendre*, en Madrid y en Dijon y a la llegada de *La Extemporánea* a Austria, contando así el evento desde su perspectiva y respetando la palabra de l@s zapatistas publicada en los comunicados.

¹¹⁵Pasaje de una entrevista con Jérôme Baschet, París, 22 de abril de 2023.

Páginas del libro dibujado por Lisa Lugin, 2021.

De hecho, la idea central de esta segunda edición, que reúne los primeros textos, es añadir algunos episodios para contextualizar mejor la historia del zapatismo explicando cómo es la vida en los Caracoles y en la escuela autónoma de Oventik, además de narrar cómo la vida se construye en autonomía desde una mirada histórica y con base en textos como los cuadernos de la *Escuelita*¹¹⁶ (Baschet y Goutte, 2014). También le ha parecido importante

¹¹⁶ En el verano de 2013, las y los zapatistas abrieron sus comunidades y hogares a miles de personas de todo el mundo, ofreciendo a estos visitantes la oportunidad de conocer de primera mano la vida de los zapatistas y su lucha. Esta primera clase de la *Escuelita* fue tan popular que se organizaron dos sesiones más a finales de 2013 y principios de 2014. Véase: «La construcción de l'autonomie: les leçons de l'Escuelita Zapatista», dans: *Zapatisme: la rébellion qui dure*. Paris, Éditions Syllepse, « Alternatives Sud », 2014, pp. 109-135. URL: <https://www.cairn.info/zapatisme-la-rebellion-qui-dure--9782849504260-page-109.htm>

integrar algunos episodios sobre los colectivos que recibieron a la delegación zapatista en Europa.

Para Lisa, hablar del viaje por la vida concebido por l@s zapatistas fue también una manera de hablar de las luchas locales: "Se trata de concientizar a las personas a descubrir cosas que pasan aquí. Aquí también hay luchas que conocer, lo cual fue un punto importante para todas las comisiones de la *Gira*: elegimos lugares y colectivos para darles a conocer a l@s zapatistas, porque tienen sentido y similitud con la lucha zapatista".¹¹⁷

En este sentido, las imágenes dibujadas por Lisa, han contribuido a tejer redes, de una lucha a otra, a conectar "utopías reales" (Olin Wrigth, 2017) mostrando a los europeos que hay territorios que defender también en su geografía y luchas que apoyar.

Conclusión: actuar por el medio de "creatividades políticas"

Los ejemplos que acabo de mencionar permiten ver cómo ciertos actores movilizan el arte para apoyar las resistencias, así como para estructurar las acciones y la organización de grupos militantes. Las imágenes del barco y los artefactos que acompañan la *Gira Zapatista*, de las esculturas a los fanzines, se convierten en verdaderos espacios de politización (Rancière, 2004) donde se construyen sujetos políticos en lucha por la emancipación a través de las "artes de la resistencia" (Scott, 1992).

Las producciones artísticas presentadas permiten una reflexión teórica que privilegia la cuestión de los efectos sobre la estética. Adoptando un enfoque pragmático, me he centrado, para cada una de las producciones descritas, en las acciones que estos artefactos gráficos permiten realizar: la imagen del barco permite generar una identidad gráfica del *Viaje zapatista*. Los cayucos integrados en las colecciones del Reina Sofía, permiten generar dinámicas simbólicas de una escritura decolonial de la

¹¹⁷ Pasaje de una entrevista con Lisa Lugin, París, 17 de mayo de 2023.

historia; las instalaciones de los barcos de papel en el marco de las acciones en el Zócalo de la Ciudad de México, dan visibilidad al proyecto zapatista; los *fanzines* colectivos de Mujeres y la Sexta y las traducciones de las mujeres en la *Otra Europa*, permiten una interacción internacional en creación conjunta que plasma imaginarios comunes y que de una localidad a la otra se hacen eco entre geografías lejanas, como en un juego de espejos (Apostoli-Cappello, 2013 y 2017). La edición ilustrada por Lisa Laugrin, funciona como medio para comunicar, transmitir y compartir ideas políticas, así como para tejer redes entre prácticas de resistencia.

Acción de apoyo a la *Travesía del Escuadrón 421*, Zócalo de la Ciudad de México.
(Francisco De Parres Gómez, 2021)

La noción de agentividad política del arte designaría entonces formas singulares y situadas de recomponer imaginarios y sensibilidades, de hacer emerger subjetividades políticas a través del arte que propongo denominar "creatividades políticas".

Lo que el caso del *Viaje por la Vida Zapatista* nos enseña, es que los actos estéticos pueden funcionar como configuraciones de experiencias que inducen nuevas formas de politización y enlazan

culturas políticas. Gracias a su trayectoria transatlántica, estas imágenes han permitido la aparición y el desarrollo de una cultura política que, desde los años noventa y aún hoy, sigue configurando un "sistema-mundo".

George Marcus (2010) utiliza el concepto de "sistema-mundo" para designar zonas espaciotemporales que atraviesan varias entidades políticas y culturales. Eso nos permite aprender cómo, en las prácticas de los actores, las imágenes toman sentido desde un territorio preciso y luego tejen contextos culturales diversos y distintos. El encuentro de los significados y la eficacia de las imágenes permiten en este caso configurar un mundo común.

El movimiento de ida y vuelta de estos artefactos entre México y Europa, contribuye a la construcción de su eficacia por lo que la agentividad del arte no debe verse aquí como la intención de un solo sujeto, sino como el conjunto del entretejido efectivo y afectivo que tiene lugar entre una práctica de resistencia y la otra.

Bibliografía

- Apostoli-Cappello, Elena. (2017). "Autochtonies contraires. Circulations d'idées et de pratiques de résistances indigènes transatlantiques". *Autrepart*, Presses de Science Po, 84 (4), (pp. 177-195).
- _____(2013). *Tutti siamo indigeni! Giochi di specchi tra Europa e Chiapas*. CLEUP.
- Baschet, Jérôme. (2021). "L'invasion zapatiste commence!", *lundimatin*, 285. <https://lundi.am/L-invasion-zapatiste-commence>
- _____(2019). *¡Rebeldía, resistencia y autonomía! La experiencia zapatista*. EON ediciones.
- _____(2018). *Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits*. París: La Découverte.
- Baschet, Jérôme y Goutte Guillaume. (2014). *Enseignements d'une rébellion. La petite École zapatiste*. Éditions de l'Escargot.
- Combes, Hélène y Olivier, Guadalupe. (2020). *¡México contestatario!*

- Estado del conocimiento de los movimientos sociales en México*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Cozzolino, Francesca. (2021). "Ambientes gráficos emancipadores. Cuando las pinturas murales permiten la emergencia de narrativas decoloniales". En *Prácticas decoloniales en las artes y los diseños* (pp. 86-103). UNAM.
- _____. (2017). *Peindre pour agir. Muralisme et politique en Sardaigne*. París: Karthala.
- Cozzolino, Francesca y De Parres, Francisco. (2022). "Échos d'auteurisations collectifs et militants. Circulations, appropriations et réappropriations dans la communication visuelle zapatiste". *Polygraphe(s)*, 4, (pp. 16-29).
- Cozzolino, Francesca y Solomoukha, Kristina. (2022). "De l'ethnographie à la narration visuelle interactive: une enquête par l'image sur l'iconographie zapatiste". *ethnographiques.org*, 42. https://www.ethnographiques.org/2021/Cozzolino_Solomoukha
- De Parres, Francisco. (2022). *Poéticas de resistencia: Arte zapatista, estética y decolonialidad*, Guadalajara: Cátedra Jorge Alonso, CIESAS, Universidad de Guadalajara.
- De Parres, Francisco y Cozzolino, Francesca. (2023). "Arte e imaginación política: reflexiones a partir del movimiento zapatista en México". *Designio. Investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen*. 5(2). <https://doi.org/10.52948/ds.v5i2>
- Descola, Philippe. (2021). *Les formes du visible: une anthropologie de la figuration*. Ed. Seuil.
- Frérot, Christine. (2009) *Resistencia visual, Oaxaca 2006*. Talmart.
- Fronty, Elina. (2023). *Vivantes. Des femmes qui luttent en Amérique Latine*. Editorial Dehors.
- Gell, Alfred. (1998). *Art and agency: an anthropological theory*. Clarendon Press.
- Heinich, Nathalie. (2009). *La Fabrique du Patrimoine*. Ed. MSH.
- Martínez, Rocío. (2018). "El CompArte zapatista por la humanidad. Un arte que ni se ve ni se escucha". *Re-visiones* 8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6856347>

- Marcus, Georges. (2010) "Ethnographie du/dans le système-monde: l'émergence d'une ethnographie multisituée". En Daniel (éd.), *L'engagement ethnographique*. Paris: EHESS.
- Olin Wright; Erik. (2017). *Utopies réelles*. La Découverte.
- Rancière, Jacques. (2004). *Aux bords du politique*. Gallimard.
- Scott James C. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Ediciones Era.
- Vargas, Luis. (2015). "Zapatista muralism and the making of a community". En Diana Taylor and Lorie Novak, *Dancing with the Zapatistas: Twenty Years Later*. Duke University Press.
<https://scalar.usc.edu/anvc/dancing-with-the-zapatistas/zapatista-muralism-and-the-making-of-a-community>