

DESIGNING FOR **CHANGE**

ARTE PROTESTA DE CHICAGO
EN LOS AÑOS 60-70

**ARTIVISMO: GUÍA DE
ARTE + ACTIVISMO**

¡BIENVENIDOS A *DESIGNING FOR CHANGE*: ARTE PROTESTA DE CHICAGO EN LOS AÑOS 60-70!

Utiliza este folleto como guía para observar atentamente seis ejemplos de arte transformativo de Chicago en la exposición. No olvides visitar la actividad interactiva de la última sección.

#1

UN SÍMBOLO DEL MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD EN CHICAGO

A través de marchas, manifestaciones y otras acciones no violentas, **el Movimiento por la Libertad de Chicago (CFM, por sus siglas en inglés)** se enfrentó a diferentes problemas de los residentes negros de la ciudad. Sin embargo, su objetivo principal fue acabar con la segregación racial y la discriminación en la vivienda. Descubre cómo el logotipo del CFM, fácil de reconocer, motivó a la gente a utilizarlo para inspirar el cambio.

DEFINICIÓN

Símbolo: *marca, signo, figura o palabra que representa una idea, un objeto o una relación.*

El símbolo del CFM fue diseñado por dos jóvenes, Ann Gillie y Bennie Luchion, miembros del Comité de Comunicaciones de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), con sede en Atlanta. Ambos se trasladaron a Chicago para apoyar el CFM. Aunque la sede del SCLC estaba en Atlanta (Georgia), se creó una sucursal en Chicago para atender las necesidades del CFM.

¡FÍJATE BIEN!

¿Puedes encontrar la letra "V" en el logotipo de CFM? Para algunos, la "V" representaba la victoria sobre los tugurios, y para otros, la "V" se parecía al signo de la paz. Ambos significados atrajeron mucho apoyo para el CFM. ¿Con qué significado te identificas más y por qué?

El logotipo es fácil de reconocer y reproducir. Se ha añadido a muchos materiales de apoyo del CFM. Observa las imágenes de esta sección, ¿qué tipos de artículos ves que incluyan el símbolo?*

* Respuestas al revés en la parte inferior de la página: portadas de álbumes, botones, folletos, carteles, volantes, brazaletes y boletines informativos.

REFLEJA

¿Se te ocurre algún símbolo de una causa que tenga significado para ti? ¿Cómo mostrarías el símbolo para expresar tu solidaridad?

"Ahora es el momento de acabar con los tugurios y guetos de Chicago. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia en toda esta nación. Ahora es el momento".

—Rev. Dr. Martin Luther King Jr.

¿SABÍAS QUE...?

Algunas de las imágenes de esta sección fueron tomadas por el fotógrafo Bernard Kleina, que es la única persona que se sabe que tomó fotografías en color del Dr. King durante sus marchas en Chicago.

#2

RESPECTO Y REPRESENTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN NEGRA

Con más de dos pisos de altura, el collage muralístico del Muro del Respeto transmite un gran mensaje sobre la cultura negra y el poder negro. En esta parada, aprenderás cómo **la Organización de la Cultura Negra Americana (OBAC)** diseñó el mural para celebrar a los héroes negros que definían la población negra y para forjar el orgullo negro.

DEFINICIÓN

Mural: pintura en una pared o techo. Suelen ser grandes y a menudo están en lugares públicos, como el exterior de un edificio.

OBAC definió a sus héroes negros como una persona negra que:

- “Refleja con honestidad la belleza de la vida y el genio negro en su propio estilo.”
- “No olvida a sus hermanos y hermanas negros menos afortunados.”
- “Hace lo que hace de un modo tan sobresaliente que no puede ser imitado ni sustituido.”

¡FÍJATE BIEN!

Utiliza la imagen del contorno para localizar a los héroes en el mural del Muro del Respeto y aprende cómo sus vidas reflejan la definición de héroe de OBAC.

Muddy Waters fue un músico influyente que ayudó a situar la música Blues en lo más alto. En el Muro del Respeto, Muddy aparece rasgueando su guitarra con colores vibrantes. ¿Por qué crees que el artista decidió pintarlo así?

Gwendolyn Brooks fue una renombrada poeta que celebró la vida de personas negras ordinarias y que estuvo profundamente conectada con el movimiento del Poder Negro. En esta sección encontrarás el poema de Brooks homenajeando al *Muro del Respeto*. ¿Por qué crees que el artista la pintó en el centro de los escritores?

Darlene Blackburn fue una galardonada bailarina y maestra cuyo estilo conectaba a la población negra con sus orígenes africanos. ¿Por qué crees que se utilizó una fotografía de cuerpo entero de Darlene en el *Muro* en lugar de un retrato pintado?

REFLEJA

El *Muro del Respeto* se convirtió en un espacio de reunión para la comunidad negra en Chicago e inspiró un movimiento nacional de murales públicos. ¿Cómo te inspira el *Muro del Respeto*? ¿Qué ventajas tienen los murales públicos?

ESCUCHA

"El Muro del Respeto estaba basado en honrar a los héroes y heroínas negros en distintas áreas de las artes". –Barbara Jones Hogu

Escucha más de Barbara Jones-Hogu en la estación auditiva de esta sección.

¿SABÍAS QUE...?

Los colores rojo, negro y verde de las paredes de esta sección rinden homenaje a la bandera panafricana. Esta bandera se creó para fomentar la solidaridad entre los afrodescendientes de todo el mundo.

#3

PINTANDO POR LA PAZ: DILO CON SÍMBOLOS

Hay una gran variedad de símbolos en **el mural Paz**, y muchos tienen múltiples significados. En esta parada, descubrirás algunos de ellos y verás cómo **Mario Castillo** eligió símbolos que funcionaban juntos para comunicar mensajes de paz, identidad mexicana y el movimiento hippie o contracultura de los años sesenta.

DEFINICIÓN

Saturación alta: nivel de intensidad y vivacidad de los colores; la saturación alta corresponde a los colores brillantes y la saturación baja a los colores apagados.

¡FÍJATE BIEN!

Observa la fotografía del mural completo. Fíjate en la alta saturación de los colores y en la forma general del mural. Descubre algunos de los significados del mural observando dos imágenes detalladas. No olvides consultar la clave de respuestas para obtener más información.

- **Explosión:** ¿Por qué crees que Castillo incluyó una explosión? La explosión es también un ojo. Observa todo el mural, ¿puedes encontrar la figura más grande a la que pertenece la explosión/ojo?
- **Símbolo de la paz:** ¿Por qué crees que es rojo? ¿Qué otras formas tiene?
- **Baraja de cartas:** ¿Cómo crees que la baraja de cartas representa un mensaje antiguerra?
- **Cachemira:** ¿Has visto cachemira en otros lugares? ¿Por qué crees que forma parte del mural?

REFLEJA

Para ver otros diseños artísticos contra la guerra de Vietnam, visita la sección *Chicago Seed*. ¿Se te ocurren imágenes contemporáneas contra la guerra?

ESCUCHA

"Mientras mis amigos protestaban contra la guerra de Vietnam en la avenida Michigan y Grant Park, yo pintaba un mural para pedir y promover la paz." –Mario Castillo, artista del mural Paz

Escucha más de Mario Castillo en la estación auditiva de esta sección.

¿SABÍAS QUE...?

Castillo culpa a la gentrificación de la destrucción de Paz, pero su impacto perdura. En 2022, los artistas Héctor Duarte y Gabriel Villa incorporaron el símbolo central de Paz de Castillo a un nuevo mural antigentrificación en Pilsen llamado *Luchar para quedarse (Fight to Stay)*.

RESPUESTAS: El mural de Castillo combinaba estilos artísticos y simbolismos de los pueblos indígenas de México, el noroeste de Estados Unidos, Irán y el sur de Asia.

Explosión: La explosión representaba el bombardeo durante la guerra de Vietnam. También es el ojo de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumado importante en muchas religiones mesoamericanas.

Símbolo de la paz: Castillo utilizó el rojo para representar la sangre derramada en la guerra de Vietnam. El reloj de arena muestra el paso del tiempo desde que empezó la guerra, indicando que ahora era el momento de la paz. El símbolo de la paz se combina con otras imágenes de buena suerte y referencias al sol y a la Tierra como mensaje de que la paz debe llegar a todo el mundo.

Cartas de juego: Castillo eligió las cartas para transmitir la idea de que la guerra de Vietnam era un juego peligroso que ambos lados perdían.

Cachemira: con raíces en Irán y la región de Cachemira, cerca de la actual frontera entre India y Pakistán, la cachemira se difundió por todo el mundo. En Estados Unidos, en los años sesenta, era popular en la ropa y otros artículos. Castillo lo utilizó para simbolizar el movimiento hippie o contracultural de la época. Muchos hippies participaban en el movimiento antiguerra.

#4

LA LIBERACIÓN ESTÁ FLORECIENDO: SERIGRAFÍAS PARA LA SORORIDAD

El Colectivo Gráfico de Mujeres de Chicago (CWGC, por sus siglas en inglés) desarrolló reglas de diseño para hacer carteles serigrafiados visualmente llamativos que captaran la atención sobre los problemas sociales que afectaban a las mujeres de todo el mundo en los años 1960-70.

DEFINICIÓN

Serigrafía: técnica en la que se crea una imagen o un motivo forzando la tinta sobre una superficie a través de una pantalla de material fino; esto permite reproducir una imagen en grandes cantidades en materiales como carteles y prendas de vestir.

¡FÍJATE BIEN!

Encuentra el cartel naranja y morado que dice "Sisterhood is Blooming."

Reglas de diseño del CWGC

Regla de diseño 1: Imágenes fáciles de reconocer. ¿Cuál es la imagen principal de este cartel?

Regla de diseño 2: Esloganes fáciles de leer y memorables. Lee el eslogan de este cartel.

Regla de diseño 3: Carteles de gran tamaño con colores brillantes y atractivos. Da un paso atrás y fíjate en el tamaño del cartel y en los colores.

Regla de diseño 4: Creación colectiva. Ninguno de los carteles del CWGC está firmado por un artista porque decidieron comunicarse como colectivo.

Ahora, **busca** ejemplos de estas reglas en los carteles de la pared de al lado.

¿Qué combinaciones de colores e imágenes te llaman la atención? Busca un cartel con un eslogan con el que conectes. ¿Qué hace que el eslogan sea memorable? Observa los numerosos temas sociales que aparecen en los carteles. ¿Cuáles crees que conectan con la vida de hoy?

REFLEJA

Al distribuir su arte por todo el mundo, la CWGC construyó una comunidad global de simpatizantes. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos mostrar nuestra solidaridad con diferentes movimientos sociales lejanos hoy en día?

ESCUCHA

"Necesitábamos imágenes. Necesitábamos artistas. Necesitábamos nuestro propio arte. . . Definimos los principios de lo que sería nuestro grupo. . . lo que significaba crear colectivamente"
–Estelle Carol, cofundadora del CWGC

Escucha más de Estelle Carol en la estación auditiva de esta sección.

¿SABÍAS QUE...?

La CWGC también reprodujo diseños que fueron creados originalmente fuera de su colectivo. La CWGC utilizaba el dinero de la venta de dichas reproducciones para ayudar a cubrir los gastos operativos de la organización.

#5

PÓNTELO CON ORGULLO: SÍMBOLOS VESTIBLES PARA LA LIBERACIÓN GAY

La Alianza Gay de Chicago (CGA) se fundó en 1971. Los miembros de la CGA exhibían con orgullo símbolos en forma de arte para llevar puesta y en materiales impresos. Estos símbolos representaban sus identidades compartidas y su solidaridad con el Movimiento de Liberación Gay a pesar de los riesgos de discriminación y violencia. La Liberación Gay se refiere a un movimiento social y político que comenzó a finales de la década de 1960 y que urgía a las mujeres lesbianas y a los hombres gays a implicarse en la acción directa, el activismo y la construcción de comunidades.

DEFINICIÓN

Arte vestible: botones, parches y otros artículos de vestir que permiten a las personas expresar ideas y comunicar públicamente sus identidades y valores.

¡FÍJATE BIEN!

Encuentra los símbolos tradicionales de género masculino (♂) y femenino (♀) en la ropa, los carteles, botones y materiales impresos de esta sección. ¿Cuántas versiones ves y por qué crees que existen?

Ahora, **fíjate** en la camiseta del ejército estadounidense que llevaba Gary Chichester. Por aquel entonces, tomó la decisión de añadir un símbolo del movimiento de liberación gay a una camiseta del ejército estadounidense. ¿Por qué crees que Gary decidió añadir el símbolo a la camiseta? ¿Cuál es el poder de diseñar arte vestible para uno mismo?

REFLEJA

Los símbolos de los distintos movimientos pueden cambiar con el tiempo en función de los objetivos de los usuarios y del contexto social. Por ejemplo, los símbolos masculinos (♂) y femenino (♀) que ves en las paredes se modificaron posteriormente para hacer el símbolo que ves aquí (⚥) para representar a las personas transexuales. ¿Has hecho alguna vez tu propio arte vestible?

ESCUCHA

"Hay algo en el hecho de recibir el impacto de un bote de gas lacrimógeno por no hacer nada más que caminar por una calle que realmente te hace pensar en lo que está bien y lo que está mal. . . das a conocer lo que crees que está bien, y con suerte influirás en la creación de un mundo mejor". –Gary Chichester

Escucha más de Gary Chichester en la estación auditiva de esta sección.

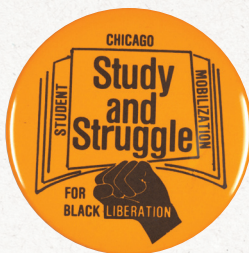

¿SABÍAS QUE...?

La primera Marcha de Liberación Gay de Chicago se celebró el sábado 27 de junio de 1970. El recorrido del desfile fue desde Washington Square Park/Bughouse Square hasta la Chicago Water Tower. En 1970 había entre 100 y 200 manifestantes. Hoy en día, la Marcha del Orgullo de Chicago ha crecido, con una asistencia aproximada de 1 millón de personas.

#6

DISEÑANDO PARA EL CAMBIO HOY

Los artistas de Chicago de hoy siguen creando para atraer la atención sobre cuestiones cívicas y sociales, y su papel sigue siendo de vital importancia para nuestra sociedad. Al apoyar las artes y a los artistas, todos nos beneficiamos de la capacidad única que tiene el arte para ayudarnos a dar sentido al mundo que nos rodea.

¡FÍJATE BIEN!

Los ocho artistas de esta sección están comentando sobre temas sociales de hoy utilizando diferentes tipos de arte.

#1 ¿Qué temas ves reflejados en sus obras?

#2 ¿Qué conexiones puedes encontrar entre el arte y los temas sociales de esta sección y los temas sociales de las secciones anteriores?

#3 ¿Qué cuestiones sociales de esta sección afectan a tu vida?

#4 ¿Qué obras de arte de esta sección te llaman la atención?

#5 ¿Qué tipos de arte puedes ver?

REFLEJA

El arte es un medio que permite la rápida transferencia, adopción y comprensión de ideas sociales, políticas o de otro tipo. ¿Qué papel desempeña el arte en tu vida?

¡HAZLO!

¡Contribuye a la instalación de arte en fibra! Entrelaza tus pensamientos e ideas en la instalación antes de irte.

"La función del arte es hacer algo más que contar las cosas como son: es imaginar lo que es posible". –bell hooks

¡GRACIAS!

Gracias por visitar Designing for Change: Arte protesta de Chicago en los años 60-70.

Para más información sobre estos temas y futuros programas relacionados, visita: **chicagohistory.org/designforchange**

¿Estás interesado en visitas para grupos?
Consulta nuestra selección de visitas en línea:
chicagohistory.org/group tours

Comparte tu parte favorita de la exposición con nosotros en las redes sociales. **#DesignForChange**

 /ChicagoHistory | @ChicagoMuseum | @ChicagoMuseum

LEAD SPONSORS

TERRA
FOUNDATION FOR AMERICAN ART

enjoy
illinois

PRESENTING SPONSORS

NATIONAL ENDOWMENT for the **ARTS**
arts.gov

Designing for Change: Chicago Protest Art of the 1960s–70s is part of Art Design Chicago, a citywide collaboration initiated by the Terra Foundation for American Art that highlights the city's artistic heritage and creative communities.

Designing for Change: Chicago Protest Art of the 1960s–70s is funded by the Terra Foundation for American Art.

Established in part by the Elizabeth Morse Charitable Trust and the Elizabeth Morse Genius Charitable Trust, the Exhibition Innovation Fund has provided additional funding for *Designing for Change: Chicago Protest Art of the 1960s–70s*.

1601 N Clark St | Chicago, IL 60614 | chicagohistory.org

Image credits: p. 2 Chicago Freedom Movement button, courtesy of the Busy Beaver Museum, Chicago; view of crowd marching in the Cicero March, 1966, CHM, ICHI-036903; Declan Haun, photographer, p. 6 Peace symbol buttons, CHM, ICHI-179687, p. 8 Sisterhood Is Blooming, silk screen poster by Estelle Carol and CWGC, CHM, ICHI-176515, p. 10 Chicago's first gay liberation march, June 27, 1970, ST-70001326-0008, Chicago Sun-Times collection, CHM, p. 12 "Study and Struggle for Black Liberation" button, CHM, ICHI-179581