

Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Ciencias Históricas
Profesora: Lily Jiménez O.

Seminario: “Investigar imágenes, investigar con imágenes: enfoques, metodologías y creaciones para la investigación

Análisis de imágenes

Resistencia visual: 40 años de luchas, memorias e imágenes

Natalia Quintana Sandoval

Introducción

A mediados de junio del presente año, bajo el desarrollo del seminario “Patrimonio y Museos”, tuve la oportunidad de visitar por primera vez uno de los principales y más emblemáticos centros de tortura utilizados durante la Dictadura cívico- militar: Londres 38, espacio de memorias. Y digo emblemático no solo por los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados en la casona ubicada en el centro de Santiago, sino también por las características que definen hoy a este espacio y que los distingue precisamente de otros sitios de memoria. En dicha oportunidad, tuvimos, además de la visita guiada, la posibilidad de revisar los distintos afiches elaborados por organizaciones sociales presentes el año 2013 en la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

De las inquietudes generadas a raíz de la visita, surge la presente investigación, que tiene por objetivo comprender la función que cumplen las imágenes en la movilización social, a través de un análisis iconográfico e iconológico de ocho afiches seleccionados de un total de 42 serigrafías producidas por distintas organizaciones sociales y políticas convocadas por Londres 38 para la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado en Chile.

Por otro lado, la elaboración de esta curatoría responde a la necesidad de reflexionar y abrir la discusión en torno la memoria, el presente y las luchas actuales a fin de construir nuevos proyectos de transformación social, muchos de los cuales fueron cooptados abruptamente por el terrorismo de Estado, la represión, la tortura y por, sobre todo, el olvido.

El afiche como imagen

En un mundo mediado por imágenes, por el consumo, el capital y el espectáculo ¹, el afiche político en tanto imagen, rompe con la pasividad del espectador moderno. El afiche se vuelve representación de lo colectivo, un colectivo que crea y se ve a través de la imagen. En este sentido, el afiche se vuelve un propagador de mensajes que llaman a la acción², de ahí que el espectador se vuelve observador, adoptando una postura más activa y abierta frente a las imágenes. Una imagen siempre constituye en efecto un mensaje para otro.³

Dentro de una ciudad moderna, del ajetreo de la vida urbana, las imágenes publicitarias y comerciales solo llaman al consumo, mientras que el afiche político se transfigura en un símbolo de unidad, resistencia y expresión de la disconformidad, por medio de categorías iconográficas que, junto al eslogan, simplifican ideologías y hacen comprensibles proyectos políticos muchas veces complejos⁴. Es una efectiva arma de propaganda, pues su objetivo es concientizar y cambiar las actitudes de la audiencia; divulgar, comunicar, criticar, satirizar o conmemorar con un mensaje breve, empático, claro y preciso⁵.

Es por esto que podemos enmarcar estas imágenes dentro del campo de la cultura visual. Mientras los estudios visuales se centran aún en la objetividad e imparcialidad de los análisis con imágenes, la cultura visual revitaliza el campo incorporando la identificación y la especialización de las subjetividades del productor y del receptor de la imagen, centrándose más en la función social y política de las mismas.⁶ Desde esta perspectiva teórica, concebimos la imagen como aquello que nos indica algo, que se vale de ciertos rasgos y que depende de la producción de un sujeto ⁷, es decir, como una materialidad cargada de subjetividades. Por tanto, una primera aproximación al análisis de imágenes parte por preguntarnos por el contexto de producción de estas, desde una concepción social, preguntándonos por quienes, cuándo y con qué objeto fueron elaboradas las imágenes.⁸ La importancia de este primer paso radica en que las imágenes en tanto objetos o materialidades tienen una ubicación espacio- tiempo que es atingente de considerar para no caer en anacronismos, pues la imagen en tanto construcción cultural está llena de significado adscrito a las circunstancias en las que se produce y recibe⁹.

¹ Véase Debord, G. (1995) La sociedad del espectáculo. Traducción de Rodrigo Vicuña Navarro. Ediciones Naufragio.

² Vico, Mauricio (2015) 40 años de afiche político en Chile :1970-2011. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondart. Santiago. Pag 9

³ Joly, M. (2009) Introducción al análisis de la imagen. La Marca Editora. Buenos Aires, pág. 62

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Moxey, K. (2009) Los estudios visuales y el giro icónico. Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, (6). Pag 19

⁷ Joly, Martine (2009). Introducción al análisis de la imagen. La marca editora. Buenos Aires, Argentina. p. 17

⁸ Rose, Gillian (2001). Metodologías visuales: introducción a la interpretación de metodologías visuales. p. 30

⁹ Moxey, K. (2009) pag 19

A 40 años del golpe: la Brigada de Propaganda ¹⁰

El año 2013 se cumplían 40 años desde el Golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares y que inauguraron, amargamente y de forma abrupta 17 años de dictadura, represión, torturas y violaciones a los Derechos Humanos. Desde su conformación como espacio de memorias, Londres 38 se ha propuesto abrir las puertas de la casona ubicada en el centro de Santiago y que fue testigo de los crímenes más horrendos conocidos hasta entonces, para dialogar con el presente y reflexionar sobre el pasado reciente en Chile. Lo anterior, se materializó en una larga jornada de actividades con diversas organizaciones sociales y políticas convocadas a participar. Muy posiblemente esta iniciativa no habría tenido los mismos efectos de no haber sido por el año de movilizaciones que marcó el 2011 como la primera gran manifestación social post Dictadura. De ahí que cerca de 60 organizaciones sociales de todo el país fueron parte de propuestas e intervenciones, foros y talleres, dentro de los cuales se desarrolló la llamada Brigada de propaganda.

Con el objetivo de intervenir la ciudad a lo largo de la marcha convocada para conmemorar la fecha, Londres 38 y el colectivo Taller de Serigrafía Instantánea, organizaron tres talleres que pueden sintetizarse a través de los siguientes ejes.

Se abrió una convocatoria dirigida a organizaciones o colectivos y no a personas individuales, pues el objetivo era llegar a grupos organizados que contaran con una mirada propia respecto a la coyuntura y de la necesidad de movilizarse. Los participantes de los talleres se comprometieron a integrar la “Brigada de Propaganda 40 años de luchas”, que saldría a la calle con la marcha a pegar los afiches producidos. Como se trataba de una acción colectiva, los afiches no llevarían la firma de cada organización en la marcha todos pegarían los afiches de todos, no solo los propios. Para transmitir esa idea de unidad, se optó por utilizar un solo tamaño, formato y colores en los afiches.

En los tres talleres participaron 120 personas pertenecientes a cerca de 60 organizaciones¹¹ y cada uno de ellos duró 5 días. El trabajo se realizó en Londres 38, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y en la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Entre los contenidos impartidos se incluyeron nociones básicas sobre la propaganda política, técnicas de impresión y serigrafía. La dinámica se realizó en base a la exposición por parte de los participantes de las demandas y/o problemas que los habían articulado como grupo u organización. Para luego dar paso a asambleas de trabajo, donde estas demandas y problemas eran analizados, para dar forma al afiche. Por otro lado, el diseño de cada afiche

¹⁰ Todo el desglose del apartado corresponde a lo extraído del texto que sintetizó las jornadas: Londres 38, espacio de memorias. (2017) 40 años de luchas y resistencias: una experiencia de memoria, organización y movilización. Londres 38, espacio de memorias. Santiago. Pag. 38-39

¹¹ El listado de las organizaciones participantes se encuentra disponible en Londres 38, espacio de memorias. (2017) Ibid, pag 14-15

fue tarea de cada grupo, pero la opinión y el debate colectivo contribuyó en su eficacia de comunicar y a mejorar, el resultado gráfico y visual.

Hacia la construcción de un corpus

Para la elaboración de esta curatoria a partir de los afiches realizados en la jornada antes descrita, debemos considerar dos aspectos: por un lado, el eje temático que cruzará todo el corpus para llegar a responder la pregunta planteada al inicio y por otro, el análisis mismo de las imágenes.

Entendiendo que los 42 afiches realizados fueron parte del mismo proceso, seleccionaremos un corpus de 8 afiches siguiendo los lineamientos metodológicos de Warburg, pues resulta ser el más apropiado para el caso.

Al ser un número importante de imágenes, desarrollaremos cuadros temáticos en base a similitudes y diferencias entre los afiches, pues si bien comparten una raíz común de producción, no son una serie continua y similar de imágenes. Este cuadro tiene relación con el contexto de producción que dio origen a los afiches, es decir, la conmemoración y reflexión de las organizaciones a 40 años del golpe de Estado.

Por tanto, los cuadros temáticos serán el análisis de los afiches hemos decidido agruparlos en base cuatro ejes temáticos que se desprenden tanto del contexto de producción de las imágenes como de las semejanzas y/o diferencias entre ellos. Siendo estos ejes: Memoria, Pasado, Legado Dictatorial y Arte & Política. Cada uno de ellos estará integrado por dos afiches a los cuales se le realizará un análisis semiológico siguiendo los lineamientos expuestos por Roland Barthes, es decir, en cada par de imágenes identificaremos la imagen lingüística entendida como el mensaje escrito; la imagen connotada o conjunto de signos y la imagen denotada en relación a su significado¹².

Con respecto a la imagen lingüística, creemos que es resulta primordial de considerar aun cuando se trata de imágenes, puesto que todos los afiches expuestos aquí, se componen también de texto. Por ende, rescatamos los planteamientos de Martine Joly, quien dentro de las discusiones en torno a la teoría de la imagen, defendió la falsedad de la oposición imagen/lenguaje, pues para ella, el lenguaje no solo participa de la construcción del mensaje visual, sino que también lo releva , incluso lo completa, en una circularidad a la vez reflexiva y creativa¹³.

¹² Barthes, R. (1990) Retórica de la imagen. O óbvio e o obtuso, 2, 27-43.

¹³ Joly, Martine (2009). Introducción al análisis de la imagen. La marca editora. Buenos Aires, Argentina. pag.

Análisis de imágenes: cuadros temáticos

Memoria

Imagen 1

Rufián Revista (2013) La lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

Imagen 2

Londres 38, espacio de memorias (2013) La memoria está viva, anda luchando. [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

Tanto en la imagen 1 y 2 el mensaje es claro y preciso: para evitar el olvido, debemos luchar por y con la memoria, es decir, por el rescate de esta y utilizándola al mismo tiempo como arma de nuevas luchas sociales. En relación a los signos presentes, la primera imagen muestra una silueta antropomorfa, donde las palabras se insertan dentro la figura, cubriéndola por completo; en este sentido, la silueta sería un ícono de un cuerpo. Mientras que la segunda, se compone de cuatro figuras humanas, cuyas expresiones denotan gritos o exclamaciones que interpelan a un otro, tanto por las miradas como por los gestos realizados con las manos. Podemos ver también expresiones corporales como el puño en alto, representando la lucha social.

Ambas fueron incorporadas dentro de una línea temática que podemos definir como memoria, por la similitud del mensaje que trasmite.

Por memoria nos referimos a que se insertan dentro de la propuesta de Londres 38, la cual busca convertirse en un espacio desde donde se puede construir una memoria sociopolítica distinta, centrada no solo en la violación a los Derechos Humanos sino también en visibilizar el aniquilamiento del proyecto alternativo de sociedad gestado previo la Golpe de Estado.¹⁴

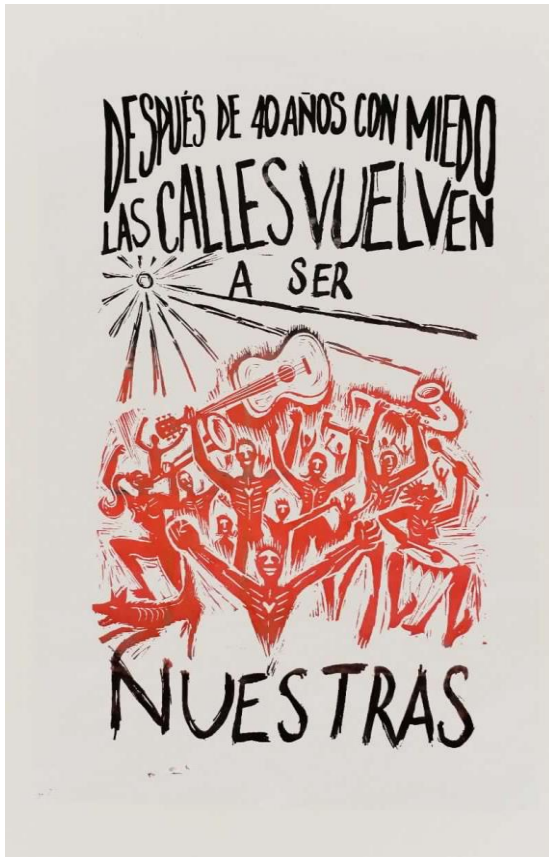
La apelación de los afiches a la lucha de la memoria contra el olvido, se relaciona con la potencialidad de la memoria como arma de lucha frente a las problemáticas sociales actuales, muchas de las cuales tiene su origen en la Dictadura. Por otro lado, refleja la necesidad de abrir la discusión en torno a qué verdades y qué memorias se han construido como oficiales frente a un sin número de experiencias desechadas. El interés actual por el tema de los memoria dentro de los círculos académicos como fuera de ellos, es el reflejo de una preocupación actual por construir memorias diversas y plurales, poniendo en entre dicho el relato único de la historia oficial.¹⁵ Lo que se traduce, en la práctica, en compartir experiencias que nutran nuestra comprensión del pasado reciente, es decir, comprender que somos parte de un periodo post dictatorial o de transición que aún no ha culminado.

¹⁴ Ochoa Sotomayor, G., Maillard Mancilla, C. (2011) La persistencia de la memoria. Londres 38, un espacio de memorias en construcción. Londres 38, espacio de Memorias. Santiago. Pag 107

¹⁵ Peñaloza, Carla. (2015) Los caminos de la memoria. De la represión a la justicia en Chile, 1973-2013. Editorial Cuarto Propio. Santiago. Pag. 18

Presente

Imagen 3

Escuela Carnalera Chinchintirapie (2013) Después de 40 años, las calles vuelven a ser nuestras. [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

Imagen 4

Colectivo Trópico (2013) No se puede dar vuelta la página de un libro que sigue ardiendo. [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

La imagen 3 y 4 poseen mensajes en apariencia diferentes, pero se asemejan en el diseño iconográfico. La primera imagen expresa el retorno de la manifestación callejera después de 40 años de represión. Mientras que la segunda apela a la imposibilidad de avanzar, es decir, dar vuelta la página, si las heridas anteriores siguen vivas. La imagen 3 se compone de figuras humanas en conjunto, además de instrumentos musicales como guitarras, tambores, un saxofón, trompetas, un perro y un martillo. La imagen 4 por su parte, se compone de dos figuras humanas al centro y en la parte inferior de la imagen, mientras que al costado derecho se ve una mujer junto a dos araucarias, neumáticos y fuego. Al costado izquierdo se definen dos edificios, una torre, un carro policial y montañas de fondo. Todo lo anterior bajo un libro abierto.

En este sentido, los elementos que componen la primera imagen se pueden interpretar como parte de una multitudinaria manifestación o marcha, llena de algarabía por los

instrumentos que posee. El perro precisamente representa el infaltable acompañante en las marchas de los últimos años. Por otro lado, el martillo es símbolo de lucha y de construcción, en este caso de una nueva realidad. La segunda imagen representa igualmente la manifestación social actual, por las barricadas presentes en los neumáticos quemados y las dos figuras humanas en disputa con los carros policiales, símbolos de la represión a las manifestaciones que se desarrollan principalmente en el centro de Santiago como lo indican los edificios y la torre Entel que completa la imagen. La mujer mapuche y las araucarias nos recuerdan la lucha en el Wallmapu y la continuidad de la represión y de las injusticias contra el pueblo mapuche.

Por estos componentes ambos afiches pueden catalogarse dentro de lo que he denominado: el presente. Actualmente nos encontramos frente a una reactivación de las movilizaciones sociales desde el 2011, las cuales partieron con demandas educativas pero que de a poco se han ido expandiendo a otras temáticas. En todas las luchas actuales por educación gratuita, defensa del medio ambiente o reivindicaciones territoriales, se ha expresado un masivo rechazo al dominio del mercado en la salud, la educación, el trabajo, la previsión social, la enajenación de los recursos naturales que son la base del sistema neoliberal heredado y perpetuado por los gobiernos de la Concertación durante veinte años.¹⁶

Por otro lado, Londres 38, ha realizado una clara manifestación con su propuesta museal y como espacio de memorias, en rechazo a las políticas de reconciliación y justicia “en la medida de lo posible” iniciadas una vez inaugurado el gobierno de Patricio Aylwin, las cuales cooptaron la multiplicidad de experiencias y memorias previas al Golpe reduciéndolas solo a las violaciones a los DD. HH perpetradas entre 1973 y 1989. Al reducir así los contenidos y la temporalidad de la memoria, quedaron fuera de “lo memorable” aquellos proyectos políticos que proponían nuevas formas de organización de la sociedad y de la política construida desde abajo, por los propios actores sociales¹⁷. En este sentido, se establece una relación político- temporal entre los proyectos de ayer y las luchas de hoy, en donde Londres 38 se vuelve un lugar de articulación política, de discusión crítica y por, sobre todo, de acción. Si no se quiere el olvido para quienes lucharon por la construcción de otra realidad, no solo es necesario rescatar sus historias, sino, por sobre todo, sus luchas.¹⁸

¹⁶ Londres 38, espacio de memorias. (2017) 40 años de luchas y resistencias: una experiencia de memoria, organización y movilización. Londres 38, espacio de memorias. Santiago. Pag. 16

¹⁷ Ibid. Pag. 18

¹⁸ Ibid. Pag. 31

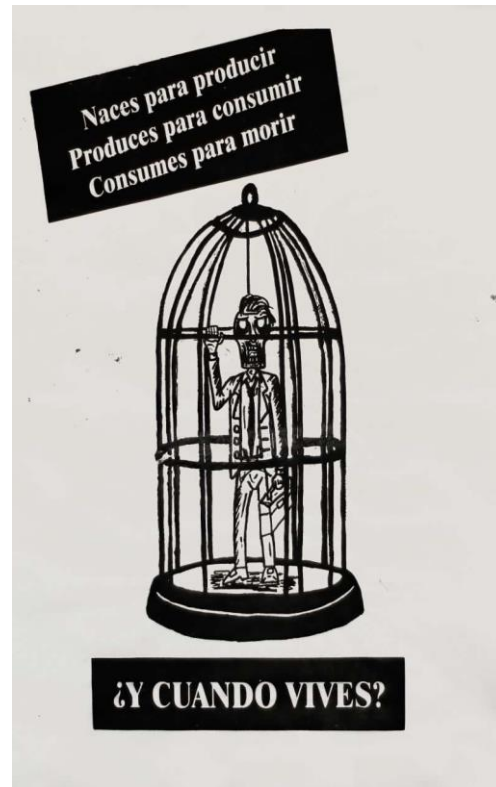
Legado dictatorial

Imagen 5

Periódico El Ciudadano (2013) La dictadura aún dura [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

Imagen 6

El puente (2013) ¿Y cuándo vives? [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

La imagen 5 y 6 entregan un mensaje potente y claro: la dictadura aun dura; pero se diferencian en la forma en que expresan. El primer afiche apela la perduración del periodo dictatorial reflejado en la vigencia de misma Constitución política de 1980, la educación de mercado, la salud, el empleo, la represión y la explotación presentes desde hace 40 años. Y la segunda imagen, nos interpela sobre el estilo de vida actual marcado por la explotación y el consumo heredados de la implantación del modelo neoliberal en Chile.

En cuanto al contenido iconográfico, la imagen 5 se compone de seis figuras humanas, en la misma posición corporal y expresiva. Mientras que la imagen 6 solo presenta una jaula y una figura humana en su interior, vestido de terno, corbata y maletín. Si nos preguntamos por las representaciones, podemos ver que los componentes del primer afiche, por la misma homogeneidad de los cuerpos, la ropa y la disposición dentro de la imagen, nos hablan de la continuidad de la dictadura a través de los gobiernos concertacionistas que asumieron el cargo. La posición y expresión de las figuras y los rostros se relaciona con la conocida fotografía de Pinochet en el apogeo de su mandato, con lentes oscuros y brazos cruzados;

de ahí que se replique ese símbolo en las figuras de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, con Pinochet en el centro de la primera fila.

Por su parte tanto la ropa como la posición corporal y expresiva del sujeto de la imagen 6, nos recuerda al trabajador asalariado, oficinista de maletín promedio del Chile actual, que no es el mismo obrero pobre de los 70 sino un empleado fiel, apolítico, obediente y de clase media. El brazo izquierdo sobre la reja parece reflejar dos cosas: el encierro y la opresión dentro de un sistema que no lo deja vivir, donde la explotación y el consumo lo consumen. Y la posición tradicional de quien realiza largos viajes a diario en el sistema de transporte público, que empeora aún más el paupérrimo estilo de vida moderno y urbano.

Ambos afiches se relacionan con la forma en que la dictadura se insertó en todos los ámbitos de la sociedad actual. Una de las principales consecuencias ha sido la desarticulación del tejido social y la atomización de las demandas de los distintos actores sociales.¹⁹ La necesidad de recuperar el sentido de la acción colectiva y romper con la individualidad neoliberal reinante parece ser el mayor desafío para hacer frente a 40 años de legado dictatorial. De ahí que la apuesta de Londres 38 con esta actividad fuese tan ambiciosa e importante para las luchas actuales. De la elaboración y toda la reflexión previa y posterior a la actividad se pueden desprender, a ojos de los mismos participantes, dos aristas: por un lado, la importancia de emprender una lucha decisiva por la justicia y la verdad y por otro, la continuación de la resistencia a aquellas circunstancias políticas – de disputa- que motivaron la organización colectiva y la discusión de un proyecto. Si de la disputa nace la forma política, entonces la resistencia solo es posible desde lo colectivo.²⁰

¹⁹ Londres 38, espacio de memorias. (2017) 40 años de luchas y resistencias: una experiencia de memoria, organización y movilización. Londres 38, espacio de memorias. Santiago. Pag. 21

²⁰ Arrieta, P., Shuffer, C. La reconstrucción de un lazo. Pertenencia y disputa. En: Londres 38, espacio de memorias. (2017) pag. 30

Arte y política

Imagen 7

Serigrafía Instantánea (2013). A 40 años de la intervención, las artes y oficios por la revolución.[Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

Imagen 8

Unidades Muralistas Luchador Ernesto Miranda (2013) 40 años ... ahora organízate, pinta y lucha. [Serigrafía] Archivo Digital Londres 38, Santiago

El mensaje de la imagen 7 y 8 nos hablan por lado, de la intervención a las artes y oficios hace 40 años y de un retorno de las mismas en servicio a la revolución y el cambio social. La primera imagen se compone de cinco brazos en alto, que sostienen en sus manos herramientas como la brocha, el martillo, el lápiz y la gubia. Iconos que se repite en la imagen 8 donde se ve nuevamente la brocha, además de dos figuras humanas, los brazos en alto, la mano empuñada, una bandera y un trazo inferior que muestra la mitad de un rostro. Ambos afiches se relacionan con el arte y la lucha social. Las herramientas de la imagen 7 son propias del mundo de las artes y los oficios manuales, como la gubia para el tallado en madera. La posición de los brazos y la forma en que las manos sostienen los objetos simbolizan la lucha social al igual que la mano empuñada de la imagen 8. Los cuerpos de este último afiche, por la vestimenta que llevan, representan a un obrero y un estudiante, los que nos recuerda la unión obrero- estudiante propia de la Unidad Popular, mientras que el medio rostro del

costado derecho inferior de la imagen corresponde a un tipo de mural característico de la UP.

Estos afiches forman parte del último eje temático que denominamos arte y política, precisamente porque la composición y representación de las imágenes se relacionan con la forma en que el arte gráfico y la comunicación visual siguen siendo una herramienta de lucha política²¹, visible tanto en el contenido de estos afiches como en todo el proceso de elaboración de los mismos.

El Colectivo Serigrafía Instantánea fue precisamente el encargado de llevar a cabo la elaboración de los afiches junto a las organizaciones sociales. Este colectivo que nace en los pasillos del Departamento de Diseño de la UTEM, al igual que otras organizaciones similares, han vuelto a hacer de la gráfica uno de los principales medios de comunicación y difusión que acompañan la movilización social. Sus afiches han dado forma a los imaginarios de protesta estudiantil y con los años, también al de otras luchas que participan de este ciclo de efervescencia social.²²

Reflexiones finales

En síntesis, podemos sostener que, tanto para las organizaciones participantes como en términos personales, la recuperación de la acción colectiva, es sin duda, el eje que atraviesa las actividades y las reflexiones que se pueden desprender a 40 años del golpe de Estado²³. La recuperación de la libertad de construcción de discursos y acciones representa la ruptura de un cerco de silencio e inacción instalado en Dictadura y mantenido por los gobiernos siguientes²⁴, cerco que se quebró por primera vez con las movilizaciones del 2011 pero que hoy vuelve a hacerlo y donde el arte gráfico vuelve a jugar un rol principal.

Ante la pregunta inicial sobre la función de la imagen en la movilización social, podemos sostener que la imagen por medio del afiche y la propaganda política, se convierte en un espejo de las luchas pasadas que se conectan con el presente. Si la imagen re-presentación, es decir, resurrección²⁵, entonces estamos frente al resurgimiento de los proyectos de transformación social. No se trata de recuperar el pasado, se trata de crear un presente coherente con las luchas cuya vigencia nos moviliza hoy.²⁶

²¹ Vico, Mauricio (2015) 40 años de afiche político en Chile :1970-2011. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondart. Santiago. pag 3.

²² Cristi, N. Manzi, J. (2016) Resistencia gráfica. Dictadura en Chile. APJ- TALLERSOL. Lom Ediciones. Santiago. Pag. 270

²³ Viera, C. Crear un presente coherente con las luchas vigentes. En: Londres 38, espacio de memorias. (2017) op. Cit. Pag. 36

²⁴ Ibid. Pag 37

²⁵ Barthes, R. (1990) op. Cit. Pag 1

²⁶ Viera, C. Ibid. Pag 37

En un mundo mediado por imágenes, apostemos más por las imágenes que nos movilizan y menos por las que nos mantienen como espectador, pues somos partícipes de nuestra propia realidad.

A 40 años, el sueño aún existe.