

JULIO 2021
SANTIAGO DE CHILE

NOS OTRXS

IDENTIDADES Y FEMINISMOS

EXPLORACIÓN EN EL DISEÑO DE
UN LIBRO ÁLBUM INTERACTIVO

PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA

ALHELÍ CISTERNAS DE VIVANCO

PROFESOR ENCARGADO
FÉLIX MALDONADO

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA ÚNICA DE PREGRADO
CARRERA DE DISEÑO

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi mamá, este proyecto y la propia exploración libre de mi identidad no hubieran sido posibles sin su apoyo. Gracias también a Luciano, Inka y Vela quienes con su amor y simpleza hicieron de nuestro hogar el refugio perfecto para que nazcan las ideas.

PARA TODXS LXS REBELDES

ÍNDICE

Introducción	9
Problema de investigación	15
Preguntas de investigación	16
Campo de aplicación	17
Hipótesis	21
Justificación	23
Objetivo general	26
Objetivo específico	27
Marco Teórico	29
La micropolítica	30
La identidad	34
La identidad de género	37
Perspectiva de género	45
La insurgencia micropolítica	50
El impulso creativo	55
El libro álbum interactivo	62
Síntesis del marco teórico	71
Esquema conceptual	71
Estado del Arte	75

Nuevos enfoques	87
Metodología de diseño	89
Etapa de planificación	89
Matriz de marco lógico	91
Etapa de investigación	92
Fuentes orales	93
Etapa de ejecución	102
Registro Visual imagen/texto	102
Tablas de clasificación	175
Creación visual	224
Diseño editorial	230
Aproximaciones al resultado final	237
Conclusiones	251
Bibliografía	256

ACAB!

ACAB!

ACAB!

VAMOS A REEMPLAZARLO
POR UNO QUE
NO SE VEA NI
OÍDO NENGA
LA INICIATIVA
DEL AMBA QUE
PARA LOS QUE NO
ESTAN MIERDAS Y
ESTAN REAL POLITICA

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consta de un libro álbum interactivo que aborda la temática de las identidades de género y feminismos, rescatando la gráfica feminista de la protesta para luego reinterpretarla desde la ilustración. Este viene a aportar como un insumo más en una materia que, en las actuales circunstancias, tiene escasas y deficientes instancias pensadas para su construcción. En efecto, el libro, cuyo título es “nosOTRXS, identidades y feminismos”, pretende entregar visualidad y herramientas que enriquezcan tanto el proceso de la autoidentificación como el del reconocimiento del otro. Y con ello se busca ayudar, al menos en el tiempo en que se interactúe con el libro-objeto, a alejar los estereotipos y las estructuras heteronormativas que reproducen las limitaciones

y roles entorno al género.¹ Asimismo, basado en la visualidad de la gráfica feminista de la protesta, el libro aspira a acortar las distancias que alejan a las y los jóvenes del espacio de las interacciones y rebeldías sociales de la calle en contexto de la pandemia por COVID19. A su vez, homenajea las intervenciones micropolíticas que luchan contra la precarización de la vida.

El proyecto nace desde la experiencia y la vivencia personal como vecina del barrio Yungay, al observar cómo el hambre ha crecido desde el comienzo de la pandemia y cómo las personas caminan como equilibristas sobre el abismo que separa abruptamente la realidad del estallido social de la realidad de la cuarentena y el aislamiento social. Ante esta situación, a mediados del año 2020, con un grupo de amigxs nos organizamos para poder gestionar y juntar fondos para apoyar a algunas de las más de 30 ollas comunes del sector. Esta iniciativa, que adquiere el nombre espontáneo de “Cajas para todxs”, se convirtió en un

---

¹ “Los libros para niños pueden contribuir al cambio de mentalidad de las nuevas generaciones en cuanto a la aceptación de la diversidad sexual. Y no solo a través de la lectura de obras informativas, sino también a través de los textos de ficción, de cuentos, novelas y poemas que aborden, con calidad artística y conocimientos científicos, distintas facetas de este tema” (Andricáin, 2016, 141).

espacio de aprendizaje y contención para quienes participamos ahí. Pude por primera vez, a pesar de vivir en la misma zona, entrar a los campamentos que se camuflan pero que forman parte de las cercanías del barrio Yungay y conocer una realidad cruda y fría en la que viven personas especiales y cálidas. A partir de esta experiencia logré darme cuenta de cómo se perpetúa la desigualdad a base de la falta de oportunidades para acceder a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud e incluso a la comida. Y pensé durante mucho tiempo qué hacer y cómo hacer algo más para poder aportar a combatir esa realidad, aunque sea un poco, desde mi disciplina y mi quehacer, el diseño y el feminismo.

Y así se fue gestando en mí este proyecto. Pensé en un objeto, que luego se convirtió en un libro, que pudiera entrar en las cajas de alimentos que estábamos entregando y que esta caja ya no sólo ayudara a cubrir una de las necesidades más básicas, comer, si no también ir un poco más allá y ayudar a aquellos jóvenes —que aislados del mundo, sin un espacio digno, sin acceso a educación, sin cuidadores preparados— pudieran pensar en identidad, en género, en feminismo y pudieran volver a sentir la esperanza que el 18 de octubre les hizo sentir.

El libro álbum interactivo a partir de la gráfica feminista de la protesta social que se ha propuesto elaborar aquí, constituye la parte objetual del presente proyecto. “nosOTRXS, Identidades y Feminismos”, tiene como propósito venir a tomar el lugar de la educación en temáticas de identidad de género y feminismos, siempre escasa y especialmente abandonada en el contexto de pandemia. Los asuntos contenidos pretenden abrir un espacio de reflexión meditativa en libertad acerca de las identidades de género. Esto significa un espacio no determinado o no pauteado por la cultura heteronormativa. Siguiendo las ideas de Judith Butler, el libro vendría a tensionar y a ensanchar lo que ella llama la “matriz de inteligibilidad”, un concepto que se definirá más adelante pero que, a grandes rasgos, vendría a ser el conjunto de significados culturales y sentidos comunes con los cuales hacemos visibles y validamos el mundo que nos rodea.

El proyecto se lleva a cabo, además, dentro de un modo de entender al sujeto y su identidad en términos relacionales, es decir, asumiendo que el sujeto se instituye tanto gracias a la autoafirmación del sí mismo como al reconocimiento del otro.

Finalmente, se espera que el libro se desenvuelva dentro de una esfera que en el marco teórico se definirá como “micropolítica”, que es la esfera de interacción en la que circulan los afectos, las subjetividades, el inconsciente, el deseo y las relaciones del sujeto con su ambiente inmediato y el resto de seres vivos.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de investigación consiste en el acceso limitado a educación en temáticas de identidad de género y feminismo, desde un punto de vista no heteronormativo, para jóvenes del barrio Yungay.

Por un lado, este problema tiene diversas causas, entre las que se identifican: el ser un barrio con situación de hacinamiento y precariedad social, producto de brechas intergeneracionales preexistentes y falta de cuidadores instruidos en temáticas de género; el tener una política educacional municipal sujeta al resultado del ciclo electoral, lo que produce sesgo ideológico en las políticas educacionales; la falta de programas y material en temáticas de identidad de género y feminismo; y, finalmente, la escasa disponi-

bilidad de información y tecnologías de información, al encontrarse en un área urbana en zona roja (sin acceso a internet).

Por otro lado, este problema produce efectos adversos en la población, como son la discriminación y la violencia de género, lo que a su vez produce violencia intrafamiliar e inequidad en la distribución de las tareas domésticas; además de violencia y discriminación a las identidades que no responden a la heteronorma, lo que produce también depresión, conductas autodestructivas, aislamiento y fomento a los discursos de odio.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo construir y entregar herramientas —a las y los jóvenes del barrio Yungay— que permitan enriquecer la matriz de inteligibilidad para hacer reconocible y cognoscible, relacional y visualmente, aquellas identidades que no responden a la heteronorma y a la binariedad sexo-género?

CAMPO DE APLICACIÓN

Tanto el proyecto en general como específicamente el problema de investigación que ha sido abordado en el punto anterior, como la hipótesis que se planteará en el siguiente punto, se ven determinados por el campo de aplicación en el que se desarrolla el proyecto. En otras palabras, este libro álbum interactivo que aborda la temática de la identidad entra realmente en juego cuando se presenta al contexto y a las personas para quienes fue originalmente concebido.

Las y los jóvenes del barrio Yungay son habitantes de un espacio que construye su identidad en base al concepto del barrio, a las interacciones sociales, a la apropiación de los espacios públicos, a la organización político-socio-cultural y a la presencia del arte

urbano, la gráfica de la protesta y el panfleto como ítem principal en sus muros patrimoniales. Estos jóvenes también son parte de la enorme población de Chile que vivió el abrupto cambio entre la realidad del estallido social de octubre del 2019 y la pandemia por COVID19 que inicia a principios del 2020. Ellos se ven alejados del espacio de la calle y forzados a permanecer en el área de lo privado. Conjuntamente, dejan de asistir al colegio y a las otras instancias educativas y sociales para pasar a la “tele-educación”.

La “tele-educación” supone un conflicto en varios aspectos. En primer lugar, resulta nula e imposible en un barrio que no cuenta con el derecho de tener acceso a internet. Por otro lado, es un espacio educativo que depende de la participación activa de un adulto responsable que la supervise o apoye, lo que no se da en un entorno vulnerado donde muchas veces no existen adultos con las herramientas para garantizar la educación (entre otras cosas) de las y los jóvenes. En términos materiales, muchos de los hogares del barrio Yungay son viviendas en condición de hacinamiento, precariedad social y vulneración de derechos, lo que se ve aún más intensificado desde el inicio de la pandemia. Todas estas limitaciones a la hora de enfrentarse a la “tele-educación” la convierten en una

realidad muy poco fructífera, expresión del aumento exponencial de la brecha de desigualdad de nuestro país.

Finalmente, hay que agregar que, a pesar de la falta de acceso a internet, las pantallas son el elemento frente al cual los niños, niñas y jóvenes del barrio Yungay pasan más horas. Resulta sumamente difícil desarrollar otras habilidades y competencias que requieran de la reflexión meditativa que otorga el tiempo no inmediato de las redes sociales y la televisión. Además se ven sumamente expuestos, tanto en su realidad como a través de la virtualidad, a los estereotipos y normas que delimitan y constituyen la matriz de inteligibilidad de la heteronorma.

Con este campo de aplicación el problema de investigación se complejiza, pues suma nuevas variables al conflicto de la exclusión. La hipótesis presentada a continuación intenta incorporar la intencionalidad que tiene este proyecto de abordar la temática de las identidades de género, en un contexto quebrado por el abismo que se encuentra entre las realidades del estallido social y de la pandemia.

○	○	○
○	○	○
○	○	○

por el sistema
mujerista

13. Toda Eudenda Fie Querran
x la Dictadura de Pinochet
19. Toda Eudenda se deffien
y se archiva
#NoEsCesar #AbolClemencia

Si el $\heartsuit$ de Cada 1
Hay algo Real Bizarro
Cuantos Almorar ni Bizarro
para nallar que
maleta Sistema que
tanto tiempo HOY
muerto. Libramos se
Cuantos Paralelos
Para Entre Unidos y
Paralelo lo que esta
Paralelo tenemos el
VALOR Para intentar
yo que Somos nullo
Prision Herceos

LA LIBERACION
DE TODOS LOS

NICO
SAAVEDRA
BAHANOMI

Wintutrip
che trokin

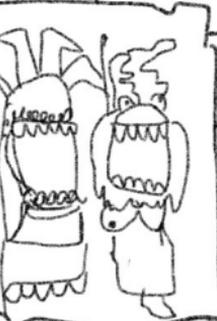

ALGUNAS CANTIDAS
POR TODAS SIN MARCHAS
LAS QUE MI CUERPO
NO INUNCA MI TERRITORIO
NE VOLVIERON LA PENA
PATRIARCAL Y LA REVOLUCION
ANTE LA APITACION DE ASESERAR
NACE EN LA UNICA
DIGNA PARA LA MUJER
ARRI HISTORICA
LA LUCHA CLASISTA
REVOLUCIONARIA
MACHO NO SE

ABORTA
SOY CRIP
QUE
FUE DE
GENE
AL

ISTO NOS
REPR
CON U
VOSOTR
RESPO
CON
MUCH
RUIDO
Y RESI
HOY ES
EL UNI
QUE

EPTAN

SOY
NE
OBEDI
ANTI

SI POR ABO
SOY CRIM
¿QUE FUE
GENE

MOS
IR x
100

(222)

HIPÓTESIS

La hipótesis que aquí se plantea afirma que el libro álbum interactivo que aborda la temática de la identidad va a ampliar los marcos de inteligibilidad, a través de una dinámica relacional y visual, para facilitar el reconocimiento del otro y la elaboración de la autopercepción.

Además, se afirma que la gráfica feminista de la protesta va a permitir que se produzca la dinámica relacional, dado el sujeto al cual está dirigido este libro: jóvenes del barrio Yungay. Para ellxs, cercanos a la gráfica de la protesta y el espacio de la calle, el contexto cambia abruptamente con el paso del estallido social a las cuarentenas del COVID19.

Finalmente, el libro álbum interactivo y la utilización de la gráfica feminista de la protesta despliegan la dimensión micropolítica, desencadenando una ola de expansión de subjetividades que, de a poco, se abren paso y van rompiendo las estructuras previamente establecidas.

JUSTIFICACIÓN

Hay varias cosas que hacen necesario este proyecto.

En primera instancia, la necesidad de trabajar para enriquecer la matriz de inteligibilidad con el objetivo de hacer reconocible y cognoscible a todos los sujetos, sin importar si responden o no a la heteronorma o a la binariedad sexo-genero. Entendiendo que la construcción de una identidad libre y el reconocimiento del otro son un piso mínimo para el bienestar emocional y mental de los sujetos.

En segundo lugar, este proyecto viene a ocupar un espacio vacío y abandonado. Este espacio es la existencia de instancias para desarrollar las identidades de género de una manera libre respecto de las estruc-

turas preestablecidas. Si bien estas instancias han sido siempre escasas, desde el inicio de la pandemia son prácticamente inexistentes.¹

Tomando en consideración lo anterior, surge la pregunta ¿qué es lo que justifica la utilización del libro álbum interactivo como soporte para trabajar esta temática?

Con respecto a esta pregunta se pueden dilucidar cuatro factores principales.

En primer lugar, el libro álbum interactivo, de manera diferente a las nuevas tecnologías, se presenta como una instancia de reflexión y meditación, en contraposición con las pantallas y redes sociales que se mueven a una velocidad que no invita a la calma necesaria para el pensamiento introspectivo.

En segundo lugar, el libro álbum interactivo se justifica también en cuanto a su función precisamente interactiva, dado que la construcción de las identidades es entendida en relación con el otro. En este caso,

---

¹ Un ejemplo de estas ausencias que relegan la educación en estas temáticas, es el rechazo de parte de la cámara de Diputadas y Diputados a la ley sobre educación sexual integral, por falta de quórum, el año 2020.

el lugar del otro que reconoce la identidad del lector lo asume el libro actuando simbólicamente como sujeto.

El tercer aspecto consiste en que el libro álbum interactivo se presenta como una herramienta para desarrollar la lectura visual, y de esta manera incorporar a la subjetividad e inconsciente del sujeto nuevas imágenes que construyen un imaginario más amplio y complejo en relación a las identidades de género.

Finalmente, la utilización de una herramienta análoga está también justificada por el campo de aplicación para el cual el proyecto fue pensado: a pesar de encontrarse en el centro de Santiago, a unos 15 minutos caminando del mismo palacio de gobierno, gran parte del barrio Yungay no cuenta con acceso a internet más que el de telefonía móvil. Algunas compañías se justifican en una falta de factibilidad técnica debido a la antigüedad y carácter patrimonial del barrio y otras acusan de ser una zona roja de altos niveles de deuda. Cualquiera sea el motivo, se puede definir que no se ha podido ver cubierta una de las cosas que se ha evidenciado como una necesidad a partir de la obligación de quedarse en casa. El acceso

a internet², ya no es sólo acceso a internet, es acceso a la comunicación, a la información, a la socialización y también y muy importante a la educación. La educación en casa se ha convertido, al menos en este sector, en “no educación” y las brechas que pueden existir han seguido aumentando. Y, por otro lado, la falta de preparación y educación de parte de los y las cuidadoras de niñas y jóvenes³ ha fortalecido los estereotipos de género, la violencia intrafamiliar⁴ y la existencia de roles asociados también al género. Por lo tanto, elaborar una herramienta análoga le otorga al proyecto un carácter con potencial universal, sobre todo en este campo de aplicación.

OBJETIVO GENERAL

Explorar en el diseño una herramienta interactiva dirigida a las y los jóvenes del barrio Yungay, que permita enriquecer la matriz de inteligibilidad,

---

2 El acceso a internet, fue declarado como un derecho básico por la ONU a partir del año 2016.

3 Bajo nivel educacional de cuidadores a cargo de niñas, niños y jóvenes según el PLADECOC 2014 - 2020 de la comuna de Santiago Centro.

4 Según la información entregada en el portal CEAD (Centro de Estudios y Análisis de Delito) Las llamadas y denuncias a carabineros por episodios de violencia intrafamiliar aumentaron a partir de abril del 2020, en la comuna de Santiago Centro.

para colaborar en hacer reconocible y cognoscible, relacional y visualmente, aquellas identidades que no responden a la heteronorma y a la binariedad sexo-género. De esta manera, desplegar la dimensión micropolítica y desencadenar transformaciones en las estructuras establecidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aportar un insumo que llene, en parte, un espacio vacío respecto a las instancias educativas para trabajar temáticas de género.
- Incentivar el desarrollo de una instancia reflexiva-meditativa y de la capacidad de lectura visual, lejos de las pantallas, la tecnología y las redes sociales.
- Reinterpretar visualmente la gráfica feminista de la protesta, para utilizar esta reinterpretación en la construcción de un lenguaje que permita una mayor interacción en el campo de aplicación de este proyecto.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico se encuentra dividido en dos áreas principales que permiten dar algunas bases teóricas y materiales para la esfera en las que se desenvuelve este proyecto.

En la primera parte, la cual aborda conceptos más teóricos, se habla inicialmente de la micropolítica, que permite delimitar el marco de movimiento en el que se desarrolla la investigación y la parte objetual del proyecto. Se aborda también el concepto de identidad de género, que se presenta como la temática central tratada en el producto de esta investigación. Se explicita la perspectiva de género desde la cual se enfoca este proyecto y se hace alusión también a la insurgencia micropolítica como esfera de rebeldía.

Finalmente se desarrolla la temática del impulso creativo, lugar donde se enuncia al arte como ente transformador, recogiendo teóricamente el rol de la gráfica feminista de la protesta, que aporta en última instancia la inspiración visual del objeto resultante de esta investigación.

En la segunda parte, se habla del soporte material en el cual se grafican las reflexiones teóricas de este marco, el libro álbum interactivo, entendido como un objeto-sujeto en su dinámica relacional y como una herramienta para la educación de lo sensible y la construcción de las identidades.

Finalmente se expondrá una síntesis que incluye un esquema visual, que permite relacionar entre sí y en función del proyecto los diferentes conceptos tratados en este marco teórico.

LA MICROPOLÍTICA

El concepto de la micropolítica resulta fundamental para este proyecto pues permite reconocer y explicar el rango de influencia y la esfera en la que se mueve esta investigación, la esfera de lo micropolítico.

Se entiende micropolítica como la fuerza de lo que acontece en “la política del deseo, de la subjetividad y de la relación con el otro” (Guattari & Rolnik, 2006, p. 15). Las acciones micropolíticas son aquellas que se sitúan en el marco de las relaciones, de las conversaciones, de los pequeños actos, de las reflexiones personales y colectivas, de los impulsos creativos y de las construcciones de las realidades cotidianas que nacen a partir de la comunidad y el territorio.

Para comprender la profundidad y complejidad del concepto de la micropolítica resulta sumamente necesario entender cómo se afectan mutuamente el *afuera*: el mundo, los seres y las relaciones que nos rodean; y el *adentro*: el inconsciente, la subjetividad y el instinto, entendido como el “saber-del-cuerpo” (Rolnik, 2018). Comprender que “no nos movemos simplemente a nosotros mismos, sino que somos movidos por lo que está más allá de nosotros, por otros, pero también por lo que sea que reside ‘afuera’ de nosotros” (Butler & Athanasiou, 2013, p. 18).

Ambos, el *afuera* y el *adentro*, se entienden como elementos vivos que componen la dinámica micropolítica y que se encuentran en una transformación constante e interdependiente. El *afuera* como la

fuerza del mundo que agita el suelo sobre el que se construye la vida provocando “efectos en nuestros propios cuerpos” (Rolnik, 2018). Estas agitaciones del cuerpo, que suceden *adentro* y que provienen de esta fuerza del *afuera*, están determinadas por los encuentros que tenemos “con gente, cosas, paisajes, ideas, obras de arte, situaciones, políticas u otras, etc. —ya sea presencialmente o a través de las tecnologías de la información y la comunicación a distancia o por otros medios” (Rolnik, 2018, p. 46).

Si se lleva este concepto de la micropolítica y esta relación entre el *afuera* y el *adentro* al área del arte/diseño, se puede re-entender cómo la realización de obras visuales entra a jugar un rol que tiene la capacidad de redefinir la realidad, al afectar la producción de subjetividad a través de las imágenes a las que nos vemos expuestos y que van penetrando más allá de nuestras retinas. Estas imágenes que afectan en el área inconsciente y subjetiva a su vez transforman el espacio interno de la creatividad, haciendo que las nuevas obras visuales que nacen de este sujeto afectado se vean asimismo determinadas por lo anteriormente visto. De esta manera, se genera un círculo de constante transformación, donde lo visto cambia las estructuras internas que a

su vez producen intenciones creativas que cambian las estructuras externas.

El mundo en el que vivimos hoy está en parte definido por la globalización y por sus condiciones de “universalización e interdependencia” (Canclini, 1982). En este sentido, el *afuera*, determinado por un “régimen colonial-capitalístico” (Rolnik, 2018) que arrasa con la vida en todas sus formas, humanas y no humanas y territoriales, es el que afecta la subjetividad. Este sistema, que se caracteriza micropolíticamente por “el abuso a la vida como fuerza de creación”, expropia y corrompe la “propia fuerza vital de todos los elementos que componen la biósfera: plantas, animales, humanos, etc.; asimismo son también expropiados los otros tres planos que forman el ecosistema planetario, de los cuales depende la composición y manutención de la vida: la corteza terrestre, el aire y las aguas” (Rolnik, 2018, p. 93).

También resulta atingente a este proyecto entender las relaciones que se articulan en la esfera micropolítica como relaciones que trascienden y que rompen los límites de lo humano (esto se evidenciará más adelante en la utilización de personajes antropomor-

fos y animales como símbolos de la insurrección y la lucha, tanto en las gráficas urbanas que inspiran la visualidad como en el proceso creativo). “No podemos entender la vida humana sin entender que sus modos están profundamente conectados con otras formas de vida a través de las cuales se distingue y con la que establece algún tipo de continuidad” (Butler & Athanasiou, 2013, p. 53). Comprendiendo entonces que no solo las humanas son las “vidas precarias” (Butler, 2004) que han sido “desposeídas de su propia fuerza vital”.⁵

LA IDENTIDAD

La identidad es un concepto complejo que se puede entender desde múltiples perspectivas. En términos de la filosofía clásica, este proyecto no abordará el concepto de identidad desde una perspectiva platónica, donde se plantea que existe una esencia inamovible que nos define. Más bien utilizará el

---

⁵ Subercaseaux (2014) aborda el tema del giro animal y la comprensión de que las fronteras de lo humano han sido desdibujadas para re-pensar la condición humana y la animal en términos de afinidad y no de oposición y diferencia. Esta temática si bien se escapa un poco del marco de esta investigación se convirtió en un insumo importante para la reflexión en términos personales que terminó influyendo finalmente en el proceso creativo del proyecto final.

concepto desde un punto de vista aristotélico, donde es la contingencia variable y el entorno lo que define la identidad del ser.

Se puede decir entonces que es en esta relación con el *afuera* y con el otro, que se desarrolla en la esfera micropolítica, donde se produce la construcción de la identidad. Desde la perspectiva del psicoanálisis relacional, Jessica Benjamin plantea que el sujeto se construye en términos relacionales dentro de una paradoja. Esta paradoja consiste en que para construir y preservar su identidad como sujeto (“yo soy quien soy”), se requiere del reconocimiento del otro, por lo que esa identidad se va a ver determinada por cómo el otro reconoce y viceversa. “La necesidad de reconocimiento supone esta paradoja fundamental: en el momento mismo de comprender nuestra independencia, dependemos de que otro la reconozca” (Benjamin, 1988, p. 49).

Desde los estudios visuales se puede hablar de la identidad determinada por la dinámica relacional de la visualidad, al entender los actos de ver no sólo como “el más activo de mirar y cobrar conocimiento y adquisición cognitiva de lo visionado, sino todo el amplio repertorio de hacer relacionado con el ver

y el ser visto, el mirar y el ser mirado, el vigilar y el ser vigilado, el producir imágenes y diseminarlas o el contemplarlas y percibir las... y la articulación de las relaciones de poder, dominación, privilegio, sometimiento, control... que todo ello conlleva” (Brea, 2009, p. 7),

Cobra entonces nuevamente sentido, a partir de lo anteriormente mencionado, la construcción de la identidad en base a la relación con el otro como unidad mínima de análisis (Benjamin, 1988). Entendiendo como parte fundamental “la construcción del yo en su relación con la construcción de la mirada, como estructura de relación instituyente del yo en el encuentro con el/lo otro —que también nos mira” (Brea, 2009, p. 8).

En este sentido, se entenderá el concepto de identidad no solo como las respuestas a las preguntas básicas de ¿qué soy?, ¿quién soy?, ¿cómo soy?, sino principalmente como las respuestas a las preguntas claves de ¿qué cosas de mi entorno determinan quién soy?, ¿tengo alguna posibilidad de cambiar quién soy?, ¿cómo lo que veo afecta quién soy?, ¿cómo determino yo quién es el otro?

Se comprenderá entonces la identidad como la auto comprensión del sujeto, entendiendo al sujeto en su dinámica relacional, visual y micropolítica.

LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Matriz de inteligibilidad, desposesión y vidas precarias

Dado que se ha definido la identidad en función de las relaciones con el otro y el entorno, resulta importante identificar algunos de los elementos determinantes de este *afuera* para la construcción⁶ de la identidad. Rolnik habla de cómo “la pulsación de esos mundos larvarios en nuestro cuerpo nos lanza a un estado de extrañeza. El mismo se intensifica en las sociedades occidentales y occidentalizadas, que actualmente abarcan el conjunto del planeta... en ellas se implica permanecer disociados de nuestra condición de vivientes, lo cual nos separa de los afectos y preceptos y nos destituye del saber-de-lo-vivido” (Rolnik, 2018, p. 48).

Butler, por otro lado, explica lo que ella denomina “matriz de inteligibilidad”, la que entiende como

---

⁶ Entender construcción como un proceso constante de armar y desarmar en busca de algo. Gráficamente más cercano a un círculo que a un escalinata.

aquel marco que comprende todo aquello que la sociedad determina y norma como existente y que, por lo tanto, hace reconocible o cognoscible sujetos y cosas. Esta matriz posee unos límites muy estrechos, en donde sólo entran aquellos cuya identidad pertenece a los esquemas heteronormativos y colonial-capitalísticos, excluyendo inmediatamente y entre otros a la comunidad LGBTIQ+. “La matriz cultural —mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género— exige que algunos tipos de «identidades» no puedan «existir»: aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las practicas del deseo no son «consecuencia» ni del sexo ni del género” (Butler, 1999, p. 72).

Resulta importante comprender que la identidad de género se construye conjuntamente con las otras variables de la identidad y cumple un rol fundamental en el proceso de reconocimiento en las dinámicas relacionales. “Sería erróneo pensar que primero debe analizarse la «identidad» y después la identidad de género por la sencilla razón de que las «personas» sólo se vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género” (Butler, 1999, p. 70). Incluso antes de nacer lo primero que se cree que determinará qué, cómo y quién será el sujeto que nace es si será “niño

o niña”, y se construye un mundo alrededor de la persona para inducir culturalmente la heterosexualidad y la binariedad entre sexo-género.

Debido a que se definió que para la afirmación de la identidad personal se necesita del reconocimiento del otro, entender que hay personas que quedan fuera de esta matriz de inteligibilidad nos permite dimensionar cómo puede llegar a afectar la producción de identidad el no ser cognoscible por la sociedad en la que se vive.

Por todo lo anterior, las identidades de aquellos cuerpos que quedan excluidos de la matriz de inteligibilidad se construyen en base justamente a esa exclusión. “El cuerpo puede ser preoperatorio, transicional o postoperatorio; ni siquiera «ver» el cuerpo puede dar respuesta a la pregunta, ya que ¿cuáles son las categorías mediante las cuales vemos? El instante en que nuestras percepciones culturales habituales y serias fallan, cuando no conseguimos interpretar con seguridad el cuerpo que estamos viendo, es justamente el momento en el que ya no estamos seguros de que el cuerpo observado sea de un hombre o de una mujer. La vacilación misma entre las categorías constituye la experiencia del cuerpo en cuestión” (Butler, 1999,

p. 27). Se puede entender entonces que la experiencia de un cuerpo se construye justamente por cómo el otro interpreta el cuerpo que está viendo, si este otro no tiene herramientas para la interpretación de este cuerpo, no existe el reconocimiento necesario para la construcción de la identidad y los cimientos de esta identidad terminan siendo la propia exclusión.

En términos de diseño, performance y arte en general, resulta sumamente interesante comprender el rol político que cumple la visualidad, al hacer cognoscible aquello que está fuera de los marcos de lo inteligible, entregando herramientas concretas para incorporarlo en el imaginario colectivo. Como explica Brea es “en sus concreciones materializadas como articulaciones históricas efectivas que determinan al mismo tiempo lo que es visible y lo que es cognoscible, funcionan además políticamente —es decir, de acuerdo con una distribución de posiciones de poder en relación al propio ejercicio del ver—” (Brea, 2009, p. 10).

Por otro lado, Butler también plantea que “precisamente porque algunos tipos de «identidades de género» no se adaptan a esas reglas de inteligibilidad cultural, dichas identidades se manifiestan

únicamente como defectos en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el interior de ese campo” (Butler, 1999, p. 72). Pero reconoce también que es justamente “su insistencia y proliferación las que otorgan grandes oportunidades para mostrar los límites y los propósitos reguladores de ese campo de inteligibilidad y, por tanto, para revelar —dentro de los límites mismos de esa matriz de inteligibilidad— otras matrices diferentes y subversivas de desorden de género” (Butler, 1999, p. 72). En este sentido, si bien estas insistencias por existir y hacerse visibles ayudan a enriquecer esta matriz de inteligibilidad, existe un costo en estos sujetos producto de la falta de reconocimiento a su humanidad.

Estos costos afectan al sujeto en la construcción de su identidad. Y a pesar de que las normativas que definen los límites de lo inteligible de alguna manera se sitúan de manera omnipresente en el ámbito macropolítico, operan también desde la esfera de lo micropolítico, haciendo aún más difícil su identificación y calando aún más profundamente en la producción de subjetividad. Rolnik explica que “sufrir opresión, explotación y exclusión (que se sitúan en la esfera macropolítica) produce en el sujeto la experiencia de que su existencia no tiene

valor, lo que le genera un intolerable sentimiento de humillación. Esto tiene un efecto traumático en la esfera micropolítica: la tendencia a lastimar más aún su pulsión vital —ya debilitada por el miedo al colapso de sí provocado por el abuso—. Los traumas de clase, de raza y de etnia están entre los más graves y difíciles de superar, porque no dejan de reproducirse desde el principio hasta el final de la existencia del individuo, de su familia y de su comunidad. Y es más que eso, tales traumas comienzan incluso antes del nacimiento, ya que son heredados de los ancestros y están inscritos en el ADN desde las experiencias lejanas de la colonización y la esclavitud, del exilio forzado que ambas implicaron, del exterminio de aquellos que no se adaptaron a esa forma extrema de poder o de los que murieron de bonazo por no tolerarla” (Rolnik, 2018, p. 115).

Estas personas, oprimidas, explotadas y excluidas, entran también dentro de lo que Butler denomina “vidas precarias”, aquellas que han sido arrebatadas de su condición de humano, aquellas cuyas vidas ya no son consideradas como vidas que valga la pena proteger. En conjunto con su humanidad y sumado a otras cosas, aquellos sujetos que se encuentran fuera de la matriz de inteligibilidad han sido “des-

poseídos”⁷ también de la posibilidad de tener una identidad reconocible e identificable, asumiendo como identidad la propia “desposesión” (Butler, 2004). En otras palabras, “la desposesión carga en sí la presunción de que alguien ha sido privado de algo que por derecho le corresponde” (Butler & Athanasiou, 2013, p. 31) y es este arrebato el que convierte a la persona en una “vida precaria”.

Llevándolo a la realidad nacional, es esta identidad de “desposeídos” la que justamente motiva los movimientos sociales de octubre del 2019, y es esta imposibilidad de ubicarse en el marco de lo inteligible la que ha mantenido despierta dentro de este movimiento a la lucha de las comunidades LGTBIQ+. Y son estas vidas precarias las que, después de meses de pandemia, se ven aún más evidenciadas que antes. Al respecto, Nelly Richard dice que “no cabe duda de que la dureza de las condiciones de vida que

---

7 “Ser desposeído se refiere a los procesos e ideologías a través de los cuales las personas son repudiadas y rechazadas por los poderes normativos y normalizadores que definen la inteligibilidad cultural y que regulan la distribución de la vulnerabilidad: pérdida de tierra y comunidad; pertenencia del cuerpo por otra persona, como sucede en las historias de esclavitud; sujeción a la violencia militar, imperial y económica; pobreza, regímenes securitarios, subjetivación biopolítica, individualismo liberal posesivo, gubernamentalidad neoliberal y precarización” (Butler & Athanasiou, 2013, p. 16).

afloran como realidad cotidiana en estos tiempos de epidemia no hace sino revalidar los motivos que tuvo la revuelta de octubre de 2019 para sublevarse contra un régimen de desigualdades económicas y sociales que precariza y segrega pero, sobre todo, maltrata y ofende. Estos maltratos y ofensas se notan en las imágenes que desfilan a diario por nuestras pantallas de televisión: en el deterioro de los hospitales y del aparato de salud pública, en las desoladoras colas para cobrar seguros de cesantía después de masivos e injustificados despidos, en las inhóspitas condiciones de la vivienda social, en la descomposición de las periferias urbanas, en el indecente trato hacia los migrantes, en la acrecentada violencia sexual que acosa a las mujeres dentro de los hogares en cuarentena, etc.” (Richard, 2020, p. 425).

Recapitulando, hasta ahora se ha identificado el marco de desarrollo en el que se desenvuelve el proyecto, la esfera de lo micropolítico. Se ha planteado el concepto de identidad de género y se han identificado aquellas identidades que se encuentran fuera de la matriz de inteligibilidad, que es donde se sitúa la mayor problemática del proyecto. A continuación se propondrá la perspectiva desde donde se aborda esta problemática, la perspectiva de género, la lucha feminista y los movimientos queer.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lucha feminista y movimientos queer.

Es importante comprender que hoy en día un proyecto de crítica al sistema y a la visión de la realidad social no se puede plantear sin considerar, tanto en el análisis como en el discurso, la perspectiva de género. A lo largo de la historia, las mujeres no sólo han participado si no que muchas veces han liderado las revoluciones y manifestaciones sociales contra la precarización de la vida, teniendo un rol fundamental en la lucha por el territorio, contra la acumulación de capital (alimento, riquezas, etc.) y contra el capitalismo en sí (Federicci, 2004).

Por otra parte, en el contexto actual de pandemia se han reconfigurado los modos de relacionarse. El espacio privado al que ha sido históricamente relegada la mujer se ha convertido hoy en el espacio principal donde se vive tanto la vida privada como social, volviéndose evidente que el sustento de la vida, es decir, los pisos base sobre los que se construye la vida en sociedad, es llevado en gran parte por las mujeres. “Ningún pensamiento sobre/ de la crisis del capitalismo global puede hoy prescindir del feminismo como *clave de análisis* y como

apuesta de futuro. En efecto, el feminismo ha subrayado con absoluta lucidez varios de los motivos que se entrecruzan en el balance de esta crisis, descifrando, desde la perspectiva de género, la “feminización de la pobreza” que ocupa a las mujeres como nuevas zonas de sacrificio; la oposición entre lo privado y lo público como base material para la hipervaloración de lo “productivo” y la subvaloración de lo “reproductivo”; la necesidad de visibilizar el trabajo invisible (el trabajo doméstico) y de defender una ética solidaria de los cuidados (cuerpos, afectos) para contrarrestar la agresividad del modelo neoliberal de competencias individuales y su performatividad del éxito” (Richard, 2020, p. 430).

Sin embargo, se debe recordar que en esta investigación el concepto de identidad tiene una gran importancia y que anteriormente se realizó la crítica a las normativas visuales e interpretativas que construyen los límites de la matriz de inteligibilidad. Por lo tanto, es fundamental guardar las precauciones de no reproducir y con ello reforzar las fronteras que justamente se pretenden criticar. Es por esto que resulta sumamente valioso expandir el feminismo más allá de la lucha de mujeres para incorporar o más bien entrelazar en este movimiento a otros movimientos

que se revelan ante la precarización de la vida y que están compuestos por sujetos desposeídos en torno a los condicionantes impuestos para el género (no reconocimiento de la identidades de género y roles de género). “La crítica feminista también debería comprender que las mismas estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría de «las mujeres», sujeto del feminismo” (Butler, 1999, p. 48). Se abordará, por lo tanto, como se ha mencionado ya, la perspectiva de género procurando incorporar tanto la lucha de mujeres como las luchas de las comunidad LGBTIQ+ a través del feminismo y los movimientos queer.

Judith Butler entiende lo queer como la existencia de cuerpos e identidades que no responden a lo preestablecido para el género y el sexo y que, por lo tanto, no entran en la estrechez de la matriz de inteligibilidad. Para ello, propone un sistema de género en el que se teorice el sexo y el género como independientes el uno del otro y no como pertenecientes a una relación binaria.

Si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construc-

ción de «hombres» dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que las «mujeres» interpreten sólo cuerpos femeninos. Además, aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución (lo que tendrá que ponerse en duda), no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos. La hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo contrario, está limitado por él. Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer (Butler, 1999, p. 54).

La importancia de teorizar estos conceptos recae en la posibilidad de hacer visibles aquellas identidades que, movidas en lo invisible, no son reconocibles para esta sociedad. Y es aquí donde la importancia de la batalla micropolítica se presenta como una

de las más significativas, pues muchas veces estas violencias ejercidas y transmitidas desde la infancia penetran y limitan la producción de subjetividad para asegurarse de que se reproduzcan los mismos esquemas a futuro y se continúan levantando los muros que mantienen insuficiente a la matriz de inteligibilidad.

Un cuerpo al cual la subjetividad lo vacía de su singularidad para transformarlo en una pantalla blanca sobre la cual proyectará la razón de su malestar, que entonces se convierte en odio y resentimiento y ese otro demonizado puede ser una persona, un pueblo, un color de piel, una clase social, un tipo de sexualidad, una ideología, un partido, un jefe de estado, etc. Son la xenofobia, las islamofobias, las homofobias, las transfobias y otras tantas fobias, como así también los racismos, los machismos, los chauvinismos, los nacionalismos y otros ismos (Rolnik, 2018, p. 66).

Así, Rolnik explica cómo aquel mismo cuerpo desposeído se convierte posteriormente en un sucesor que reproduce los esquemas que perpetúan la propia desposesión.

LA INSURGENCIA MICROPOLÍTICA

La luchas y revoluciones que se traspasan a los libros de historia son comúnmente dadas en la esfera de la macropolítica. La rebeldía se levanta hacia los símbolos e instituciones que representan y poseen el poder político y económico, desarrollándose en el espacio público con acciones o batallas concretas, relativamente sencillas de reconocer e identificar como instancias subversivas. Pero “la revolución no se reduce a una apropiación de los medios de producción, sino que incluye y se basa en una reapropiación de los medios de reproducción, reapropiación por lo tanto del “saber-del-cuerpo” de la sexualidad de los afectos, del lenguaje de la imaginación y del deseo. La auténtica fábrica es inconsciente y por lo tanto la batalla más intensa y crucial es micropolítica” (Paul B. Preciado en Rolnik, 2018, p. 12).

Rolnik precisa que las resistencias en el espacio de la macropolítica han tenido históricamente como “objetivo redistribuir los lugares al interior de las relaciones de poder” mientras que en la esfera micropolítica se “apunta a dismantelar tales relaciones, disolviendo sus personajes, sus respectivos papeles y la propia escena” (Rolnik, 2018, p. 125).

Por todo lo anterior la importancia de la insurrección micropolítica resulta clave para la posibilidad de pensar una realidad diferente a la actual. De alguna manera, son los cambios que se van dando en las conversaciones, interacciones y relaciones los que, con una visión anticolonialista y anticapitalista, van desarmando las construcciones coloniales, capitalistas y heteronormativas que intentan gobernar el subconsciente.

Descolonizar el inconsciente y la subjetividad, o caminar hacia ese destino, es donde reside la mayor posibilidad de romper las estructuras internas que mantienen erguidos y definen los límites de la matriz de inteligibilidad para poder de esta manera reconocer al otro en su diversidad y de la misma manera ser reconocidos. Y si bien “el reconocimiento de la propia condición como minoría sexual es una ardua tarea en el marco de los discursos dominantes del derecho, la política y el lenguaje, sigo considerándolo una necesidad para sobrevivir” (Butler, 1999, p. 32).

Por otro lado, “no basta con alzarse macropolíticamente, pues la reactividad micropolítica puede llegar a altísimos grados de violencia contra la vida, con

refinamientos de perversión inimaginables” (Rolnik, 2018, p. 131). Entendemos reactividad micropolítica como la reacción de un inconsciente colonizado, que ha sufrido la vulneración, pero que en su trauma no procesado la reproduce. Es justamente aquí donde recae gran parte del peligro y donde se gestan los discursos de odio que provocan la segregación y la violencia macropolítica.

La necesidad por lo tanto de la insurgencia micropolítica hace preguntarse ¿qué es lo que resulta importante para que se puedan llevar a cabo constantes revoluciones en la esfera de la micropolítica que permitan ir liberando el inconsciente de lo previamente instaurado? Rolnik plantea que “lo que mueve a los agentes de la insurrección micropolítica es la voluntad de perseverancia de la vida que, en los humanos, se manifiesta como impulso de anunciar mundos por venir, en un proceso de creación y experimentación que busca expresarlos. Performatizando en palabras y acciones concretas portadoras de la pulsación de esos embriones de futuro, tal anuncio tiende a movilizar otros inconscientes por medio de resonancias, agregando nuevos aliados a las subordinaciones en esta esfera” (Rolnik, 2018, p. 119).

Referente a lo anterior, Rolnik plantea el concepto de “pulsión de vida” que se concibe como una fuerza vital y latente que nace desde el interior de los cuerpos para redefinir la realidad. En consecuencia a esto, convertirse en un agente de la lucha en el espacio de lo micropolítico con el objetivo de preservar la vida, recae en agudizar el oído y el resto del cuerpo para escuchar esta “pulsión vital” y así cuidar el “embrión”, impulsando el nacimiento de las fuerzas creativas que cambiarán la arquitectura del mundo, afectando así el *adentro* y el *afuera* del sujeto.

Es la insurgencia de las vidas precarias⁸ que “abarca un deseo de potencia, además de la necesidad de empoderamiento” donde “es más probable que el movimiento pulsional encuentre su expresión singular y que de allí resulten transmutaciones efectivas de la realidad individual y colectiva, incluso en su esfera macropolítica” (Rolnik, 2018, p. 121).

---

8 Las vidas precarias entendidas también como cuerpos desposeídas (Butler, 2004) y llevado a palabras de Rolnik: “Los cuerpos considerados de menor valor en el imaginario social —como el cuerpo del pobre, del trabajador precarizado, del negro, del indígena, de la mujer, del homosexual, del transexual, del transgénero, etc.—” (Rolnik, 2018, p.121).

La subordinación micropolítica se puede expresar en todos los cuerpos, pero viene potencializada en aquellos cuerpos desvalorados, pues surge como una necesidad de reconocimiento y resulta indispensable en el ámbito de la lucha de las mujeres. La desigualdad en los roles de género se ve expresada en todo el umbral de la política, desde lo micro hasta lo macro, no obstante la batalla en la esfera de lo micropolítico, en el espacio de las relaciones, será el punto de inflexión para el no retorno a una subjetividad dominada. Sólo si las mujeres “se reapropien de la pulsión, cuyo destino les fue secuestrado por esas mismas relaciones de poder” se podrá garantizar la independencia de la mirada del hombre para ser reconocidas y de esta manera evitar que “no solo permanezcan cautivas de la trampa de la dominación masculina y del abuso machista, sino que lo alimenten con su propio deseo” (Rolnik, 2018, p. 123).

Respecto a la insurgencia micropolítica, se debe tener en cuenta que, como todo espacio revolucionario, la colectividad es la mayor cobija. Sobre todo “partiendo del principio de que descolonización del inconsciente implica necesariamente el terreno de nuestras relaciones, de las más íntimas a las

más distantes, los efectos de cualquier gesto en esa dirección son colectivos” (Rolnik, 2018, p. 114).

EL IMPULSO CREATIVO

Los embriones de nuevos mundos se gestan a partir de la pulsión vital, resuenan en los cuerpos, que guiados por las vibraciones de esta fuerza latente, se unen, “viabilizando el cuidado de nidos, necesario para el nacimiento de otros medios de existencia y de sus respectivas cartografías” (Rolnik, 2018, p. 129). Estos nidos son las instancias y relaciones de resguardo en las que se hace posible la visualización y el nacimiento de estos nuevos mundos. Es la pulsión vital, un símil del impulso creativo que imagina y plasma como imagen todo aquello que vislumbra como futura realidad, y que al momento de ser pensado y compartido se convierte inmediatamente en un ente transformador del inconsciente y la subjetividad y a su vez en una variable de la esfera micropolítica que re articula el *adentro* y el *afuera*.

En Chile, en el estallido social de octubre del 2019, las avenidas se transforman para dar paso a una multiplicidad de expresiones artísticas que conviven en las mismas calles que las personas, las piedras,

las capuchas, los perros, los pacos, los perdigones, la violencia, la esperanza. Es la pulsión vital, el impulso creativo, desde donde nace la necesidad de manifestarse en términos visuales y así, al “transducir el afecto o emoción vital, con sus respectivas calidades intensivas, en una experiencia sensible” (Rolnik, 2018, p. 54), se logra transformar tanto la ciudad y sus muros y calles, como las personas que transitan e interactúan relacionándose con las manifestaciones artísticas.

¿Cómo afectan a la realidad del sujeto estas experiencias sensibles, expresadas en manifestaciones artísticas? Brea utiliza el término “estudios visuales” para referirse a “la producción de significado cultural a través de la visualidad”. Esto resulta un aporte importante pues nos permite entender el arte urbano, los escritos en las paredes y las intervenciones gráficas de la protesta como pertenecientes a un universo visual mucho más amplio que el de la institucionalidad del arte, o el de la propaganda o el del diseño, donde el foco está en las interacciones del acto de ver, que es “condicionado, construido y cultural —y por lo tanto políticamente connotado” (Brea, 2009). Este enfoque permitirá reflexionar con respecto a la dinámica relacional en los actos de ver.

Y preguntarse también cómo esta afección entre el *afuera* y el *adentro* está determinada por la visualidad, evidenciando de esta manera el cambio en la producción de subjetividad al enfrentarse a una ciudad llena de publicidad y propaganda neoliberal, en contraposición con una ciudad desmantelada de su habitualidad, un poco derruida y empapelada en los vestigios de una revuelta social.

Son los gritos en la murallas, las performance, los personajes, los murales, los paste up, entre otros, los que han sido realizados desde la posición de la desposesión, al “elaborar el duelo y transformar el dolor en un recurso político”, para como identidad que queda fuera de la matriz de inteligibilidad, hacerse visibles, reconocibles y cognoscibles y elaborar la “identificación con el sufrimiento mismo” (Butler, 2004, p. 57).

Desde el arte y desde el impulso creativo se vuelve a pensar el mundo, practicando “el pensamiento en su plena función: indisociablemente ética, estética, política, crítica y clínica. Es decir, re-imaginar el mundo en cada gesto, palabra, relación con el otro (humano o no humano), modo de existir —siempre que la vida así lo exija—” (Rolnik, 2018, p. 117).

Y es justamente en esta capacidad de la potencia creativa donde está su mayor valor, en la posibilidad de imaginar y hacer visible los mundos por venir. Es a través de la visualidad donde se puede reconocer también al otro y presentar, desde las experiencias sensibles, una variedad de identidades que van empujando las definiciones estrictas que sostienen los muros de la actual matriz de inteligibilidad. Una vez identifiquemos una identidad en el espacio de las manifestaciones artísticas, esta identidad comenzará a integrarnos y pasará a formar parte de nuestra realidad y la de nuestras relaciones.

Se genera entonces una interacción micropolítica, sumamente continua y cíclica, entre la visualidad gráfica de la revuelta y quien transita por el espacio de la protesta. Entendiendo que este espacio de la protesta puede moverse entre el espacio físico y el digital concordante también con el movimiento de las propias imágenes de las gráficas de la revuelta.

El arte gráfico feminista de la protesta social se presenta con un carácter sumamente performático, donde el momento mismo de la creación de la obra visual es significativo al darse en el contexto de la protesta, siendo el acto mismo de plasmarla (la obra

visual) el propio fin. Entrando en una dinámica micropolítica donde “los acontecimientos son el resultado de los procesos de creación propios de la insurgencia micropolítica —a diferencia de las acciones insurreccionales macropolíticas, las cuales parten de un fin predeterminado” (Rolnik, 2018, p. 129). En este sentido, el acontecimiento de la performance y el acto performático se vuelve constante al verse la obra visual expuesta en el espacio público a la continua transformación y reinterpretación de quienes se relacionen con ella.

Es sustancial el carácter de público que posee la producción de estas imágenes, pues se convierte en un elemento más de protesta ante la institucionalidad del arte y el sistema, donde surge la necesidad por lo tanto “de reexaminar la dependencia del objeto de arte a las instituciones que administran no solo su distribución y consumo, sino sus valores de inscripción oficial y de aceptabilidad dominante” (Richard, 1987, p. 1). Es esta institucionalidad representada en parte por el concepto decimonónico del museo, donde lo intocable se valora, se engrandece lo expuesto por su distancia con el espectador y se posiciona en un espacio de “silencio religioso” (Bourdieu, 1980). La relación con la pieza visual

resulta totalmente diferente en ambos contextos. En el espacio público de la calle, es justamente la interacción activa de quien la ve lo que termina de completarla, un comportamiento mucho más enfocado en la dinámica relacional entre obra y “espectador” activo que en el espacio del museo decimonónico.

Referente a lo anterior, el arte en el espacio de la calle renace a partir de la revuelta social del 2019 como una evidencia de que “multitudes reconquistaron lo público para compartir la experiencia de un *estar-juntos* en el reclamo y la protesta contra los modos de hacer del sistema neoliberal. Recuperar el uso público de los espacios movilizandolos grupos y sujetos reforzó el sentido de colectividad y asociatividad cuyos vínculos había roto la privatización neoliberal” (Richard, 2020, p. 427).

Desde una perspectiva de género, la relación entre lo privado y lo público se ha convertido ya en un himno de lucha: “lo privado es político”. Es mérito de las narrativas visuales feministas el haber dado “voz a lo íntimo, lo doméstico y lo cotidiano” (Richard, 2020, 433). Y son las intervenciones artísticas feministas de la protesta que, desde una perspectiva de género (muchas veces disidente), hacen visible y vuelven

público y reconocible lo invisibilizado, lo privado, lo relegado “al closet”, haciendo potente “el trabajo del arte como fuerza disidentora de la autoridad y de sus normas de disciplinamiento del sentido” (Richard, 1987, p. 4).

Resumiendo, la insurgencia micropolítica nace de la necesidad de preservar la vida (que si no es digna, visible, cognoscible, reconocible, no es vida). Y es en los afectos y el cuerpo⁹ donde la latencia de la pulsión vital hace nacer un impulso creativo. Este ha sido gestado para materializar, desde las expresiones artísticas (entre otras formas de expresión), las nuevas arquitecturas del mundo, afectando en la esfera micropolítica a sus habitantes.

---

⁹ El cuerpo como aquel que registra las huellas de la empatía, del dolor, de la emocionalidad, etc.

EL LIBRO ÁLBUM INTERACTIVO

Este marco que se ha presentado hasta ahora es la reflexión teórica de un proyecto que se gesta como una pulsión vital, al igual que la propia visualidad de la gráfica feminista de la protesta que lo inspira. El objeto de diseño que se sustenta teóricamente en esta investigación, y que se propone como un insumo más en la reflexión sobre las identidades, se enmarca en un contexto donde ha sido identificada la falta de herramientas para abordar la temática de la identidad de género en jóvenes del barrio Yungay, en el centro de la ciudad de Santiago.

Es importante mencionar que la idea de libro álbum interactivo que se presenta aquí, viene sumamente influenciada por todas y todos los autores anteriormente mencionados, que permitirán entender el objeto del libro en su función micropolítica (Rolnik), relacional (Benjamin), visual (Brea), artística (Richard) y como espacio de disputa dentro de la matriz de inteligibilidad (Butler).

Propongo entender el diseño editorial más allá del “área del diseño gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones”

(Zanón, 2007, p. 9); abordarlo en su papel dentro de una dinámica relacional, lo que el libro, revista, folleto, etc., presenta, afecta a quién se relaciona con él y viceversa.

Si bien el área del diseño editorial aborda mucho más que el libro, para este caso me enfocaré principalmente en él, pues es el soporte elegido en la parte proyectual de esta investigación. Y lo entenderé como un ente comunicativo, que en su narrativa y desde su contenido (incluyendo el contenido visual), transforma a quien lo lee, o a quién lo observa, o a quien interactúa con él. Siguiendo las lógicas relacionales, donde no existe una afección que sea unidireccional, el libro se presenta también en su categoría de objeto que se ve afectado por quienes se relacionan con él. No es lo mismo un libro que ha sido comprado y nunca ha sido leído u observado y se encuentra definido por su calidad de nuevo, de intacto, de inmóvil, que un libro que ha sido múltiples veces manipulado, que tiene gastadas las puntas, que evidencia en su lomo las páginas que han estado abiertas por más tiempo, que muchas veces guarda anotaciones, subrayados, postit, que tiene marcas de humedad, de traslado, que por lo tanto ha sido “vivido”. Esto entendido como la

dinámica relacional con el objeto del libro, que como objeto transforma, pero que a su vez, también es transformado.¹⁰

Siguiendo esta misma lógica, el libro se presenta no sólo en su dimensión de objeto, si no que puede ser interpretado simbólicamente también como sujeto, es decir, que la construcción de su identidad (la del libro) se ve afectada por quién después será su futuro lector. Dicho en palabras más técnicas, al considerar en las decisiones del proceso creativo y productivo

---

10 Puede surgir a partir de esta reflexión el concepto del libro objeto. Este suele homologarse también al libro de artista, o libro como obra de arte, hablándonos de una pieza “en la mayoría de los casos, hecha a mano, un ejemplar único y con una proliferación extrema en la exhibición de detalles con una finalidad clara de embellecer el libro” (Polo, 2011, p. 3). Esta concepción del libro objeto no será desde donde abordaremos su interpretación. Lo entenderemos más bien desde lo que Jane Doonan explica como la utilización del libro en su potencial completo de objeto: “el libro ilustrado moderno explora completamente el potencial de todos sus elementos: palabras, imágenes, diseño, el objeto libro, de cubierta a cubierta, e incluso el acto de dar vuelta la página. Las relaciones entre palabras e imágenes van desde la más obvia y congruente hasta la más lejana e irónica” (Uribe, 2010, p. 21). Por otro lado, en el proyecto, en términos concretos, no se realiza un libro-arte, sino más bien un libro álbum, que en su materialidad destaca su carácter de objeto pero que ha sido pensado para su impresión y posible distribución. “Como en cualquier libro impreso, la imagen debe entenderse como la reproducción de una creación original. Ha sido concebida precisamente para ser reproducida (al contrario de lo que sucede en el libro-arte, por ejemplo)” (Van der Linden, 2015, p. 12).

del libro al usuario objetivo, este (el libro) se ve determinado por él (el lector).

Dentro del área del diseño editorial y del objeto libro, el género específico del libro álbum resulta sumamente atinente para este proyecto, pues nos habla de la relación tensionada entre texto e imagen y del potencial de la visualidad y la creación de imaginarios desde el propio espacio del ver.

Para introducirnos un poco en el concepto del libro álbum nos basaremos en el trabajo de Verónica Uribe, periodista, editora y fundadora de la editorial Ekaré, quien de manera muy acertada ha sistematizado varios de los estudios al respecto de esta temática. Se definirá los libros álbum, entonces, como “libros ilustrados donde texto e imagen colaboran juntos para establecer el significado de la historia, de manera que para contar lo que allí sucede tenemos que recurrir tanto a lo que dicen las palabras como a lo que dicen las ilustraciones” (Teresa Colomer en Uribe, 2010, p. 19). Desde una perspectiva un poco más extrema, se podría decir que “únicamente aquellos libros en que la imagen es indispensable para comprender lo que sucede, para entender la historia que se está contando, pueden

ser calificados de «libro álbum»” (Uri Shulevitz en Uribe, 2010, 20).

Sophie Van der Linden agrega a estas definiciones los factores de tamaño y formato, permitiendo abordarlo desde una perspectiva más objetiva: “El álbum, también llamado «libro-álbum», es el tipo de libro que ofrece mayor correlación entre el tamaño, el número de imágenes y el formato del libro [...]. La materialidad del objeto libro es importante en un álbum, ya que la elección de una cubierta, un papel o unas guardas ejerce una gran influencia en el proyecto, al aportarle una dimensión significativa, incluso pueden llegar a adquirir un rol narrativo” (Van der Linden, 2015).

El libro álbum, en su lenguaje conformado conjuntamente por texto e imagen, se sitúa en un espacio de rebeldía ante la “tiranía del texto”. Uribe explica este concepto utilizando la actitud que adopta comúnmente el adulto al enfrentarse al libro ilustrado: “Por lo general cuando un adulto toma un libro ilustrado, da una mirada general a las imágenes, pero a la hora de ‘leer’, lo que se dice LEER, se dirige al texto. Más aún: si las imágenes le han parecido confusas, ambiguas, las desechará y será el texto el que anclará

el sentido de la historia. A este predominio del lenguaje verbal algunos autores le han llamado ‘la tiranía del texto’” (Uribe, 2010, p. 16).

Es justamente este acto rebelde, de desplazar la posición monárquica del texto, el que causa la polémica en los primeros lanzamientos de libros que empiezan a instaurar el concepto de libro álbum y el libro álbum contemporáneo. Algunos referentes de este género son Randolph Caldecott, denominado por algunos como el padre del libro álbum; Maurice Sendak, que con su libro “donde viven los monstruos” genera la polémica anteriormente mencionada y es denominado posteriormente con el padre del libro álbum contemporáneo (Uribe, 2010); Anthony Brown, con su personaje icónico *Willy*; Keiko Kaza, que se enfoca en educación infantil; y Francisca Bravo, una de las referentes nacionales.

La paradoja del reconocimiento en base a la cual se construye el sujeto —planteada anteriormente de acuerdo Jessica Benjamin— permite analizar la propia paradoja que se encuentra en la relación entre texto e imagen en el libro álbum. Por un lado, el texto y la imagen coexisten y dependen mutuamente para permitir la interpretación completa de la obra

y, por el otro lado, el texto y la imagen se manejan de forma independiente generando un ritmo de constante tensión entre la una y la otra. Se convierte en una relación donde coexiste la colaboración y la disputa. “Como lectores del texto queremos conocer cómo avanza la historia, qué va a suceder, entonces leemos las palabras, queremos pasar la página, pero una hermosa imagen nos detiene, ¿qué nos dice la imagen? No seguimos las líneas de texto sino que nuestros ojos recorren la imagen. Hacemos una pausa necesaria” (Uribe, 2010, p. 18).

Finalmente, se entiende el libro álbum como una herramienta educativa sumamente potente, que permite desarrollar tanto a niños como a adultos la capacidad interpretativa desde la visualidad, para entender la lectura más allá de las letras. “El libro álbum es un arte literario sofisticado y único que no solamente ofrece al lector una experiencia estética divertida y placentera, sino también herramientas para desarrollar una competencia visual para saber discernir, interpretar y juzgar” (Arizpe, 2016, 36).

Las imágenes en sí se observan como una categoría compleja, que invita y despierta elementos en el

inconsciente y en la subjetividad del “lector”¹¹. Entender las ilustraciones, fotografías, collages, etc., como entes activos que intervienen en la percepción que tendrá el sujeto del mundo a través de la visualidad, despiertan en el interior de quienes observan los propios embriones de la pulsión vital que se inspiran en las imágenes, para levantar nuevos impulsos creativos que articulan a su vez nuevas realidades de mundo.

¿Qué propongo cuando hablo de libro álbum interactivo? El apellido “interactivo” aparece como una herramienta espontánea ante la intención de evidenciar aún más, y de utilizar en función de la comunicación, la dinámica relacional entre el objeto libro y el sujeto lector. ¿Cuáles serían entonces, las nuevas interacciones que se suman al libro álbum para agregarle el título de interactivo? Como se abordará más adelante en la parte proyectual de esta investigación, estas nuevas interacciones se identifican desde diferentes diagramaciones y encuadernaciones que hacen aún más partícipe al lector de los

---

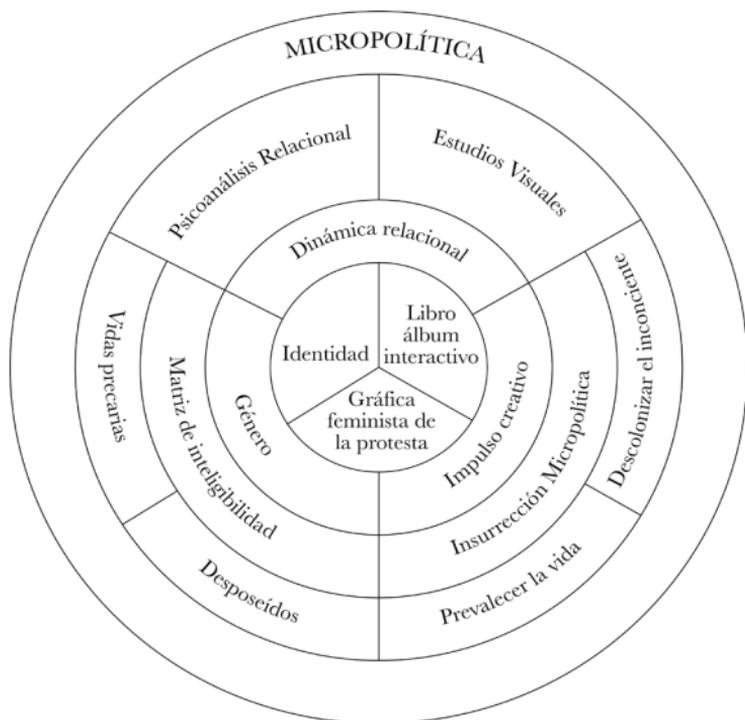
11 Se entenderá al lector, cómo aquél que se enfrenta e interpreta tanto el lenguaje de las letras como el de las imágenes. “Las imágenes constituyen un lenguaje en sí mismas y así como leemos el texto, leemos también las imágenes” (Uribe, 2010, p. 16).

contenidos del libro, hasta espacios explícitamente dejados para ser modificados e intervenidos.

Entonces, el libro álbum interactivo, al igual que la gráfica feminista de la protesta, se componen de su carácter de efímera permanencia estática, para ser rallados, reinterpretados, recontextualizados y expuestos. Es el aspecto relacional de la gráfica feminista de la protesta el que se lleva al espacio del diseño editorial, para ser reinterpretado en el objeto del libro álbum interactivo. Con el referente de la protesta se agrega un nueva lectura intertextual que puede llegar más allá del público objetivo.

SÍNTESIS DEL MARCO TEORICO

Los conceptos que se han abordado anteriormente y que sustentan las bases teóricas de este proyecto se presentan a continuación en el siguiente esquema.

Este proyecto, consiste en un **Libro álbum interactivo**, que aborda la temática de la **identidad**, basándose en la visualidad de la **Gráfica feminista de la protesta**.

Tanto para comprender el concepto de **identidad** como la complejidad de la **gráfica feminista de la protesta**, se aborda la temática del **género**, entendiéndolo a su vez como un espacio regido por la heteronorma y las estructuras político-socio-culturales que delimitan la **matriz de inteligibilidad** con la que éste se percibe. Esta **matriz de inteligibilidad** excluye, por lo tanto, todas aquellas **identidades** que no responden a la heteronorma o a la binariedad sexo-género, produciendo con esto **vidas precarias y desposesión**.

Por otro lado, se entienden tanto a las **identidades** como al **Libro álbum interactivo** en su **dinámica relacional**. Desde la perspectiva del **psicoanálisis relacional** (la identidad construida en base a la relación como unidad mínima), como desde la perspectiva de los **estudios visuales** (la identidad construida en base a cómo vemos, cómo somos vistos y qué es lo que vemos).

Se rescata también que tanto el **libro álbum interactivo** como la **gráfica feminista de la protesta** nacen desde un **impulso creativo**, que provenientes de una pulsión vital, se convierten en agentes de la **insurrección micropolítica**, con la voluntad de hacer que la **vida prevalezca** y de caminar hacia la **descolonización del inconsciente**.

Finalmente, es necesario comprender que todo este proyecto se encuentra inscrito en la esfera **micropolítica**, moviéndose en el marco de las relaciones, la subjetividad, el inconsciente, el deseo, la visualidad y la creatividad.

ESTADO DEL ARTE

Para dar cuenta del estado del arte se abordan 5 libros que tratan las temáticas de identidad de género y feminismo desde la visualidad, el dibujo y la ilustración. Tres de estos libros, son libros álbum que a través de personajes específicos cuentan una historia que permite hablar de estas temáticas. Los otros dos libros también reflexionan sobre temáticas de género pero, a diferencia de los anteriores, son directamente libros interactivos, pues ambos son libros para colorear.

MONSTRUO ROSA

Olga de Dios

R

Monstro Rosa

Escrito e ilustrado por Olga de Dios

Libro álbum que habla sobre diversidad e inclusión

AHORA ME LLAMO
LUISA

Jessica Walton
Dougal MacPherson

algar

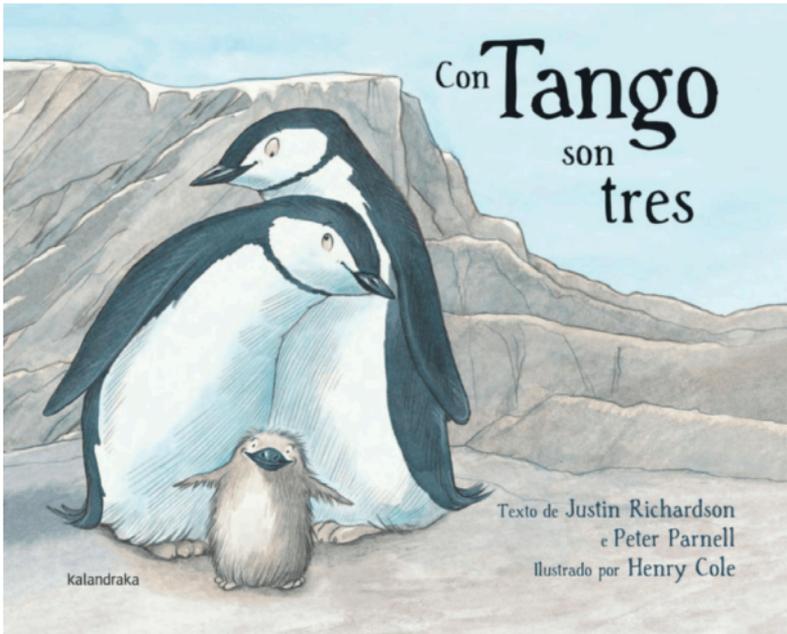
Todos somos únicos y tenemos derecho a ser queridos y felices.

Ahora me llamo Luisa

Escrito por Jessica Walton

Ilustrado por Douglas MacPherson

Libro álbum que habla sobre los niños y niñas transgénero.

The illustration shows three penguins in a rocky, mountainous landscape. Two adult penguins are standing, one slightly behind the other, both looking towards the left. They have black heads and backs with white chests. In front of them, a small, fluffy, brown chick is sitting on the ground, looking towards the viewer. The background consists of layered, brownish-grey rock formations under a pale blue sky.

Con **Tango**
son
tres

Texto de Justin Richardson
e Peter Parnell
Ilustrado por Henry Cole

kalandraka

Con Tango son tres

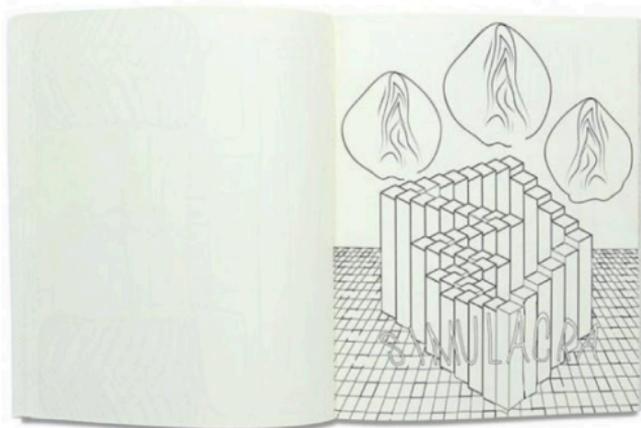
Escrito por Peter Parnell y Justin Richardson

Ilustrado por Henry Cole

Libro álbum que cuenta la historia de una familia homoparental en el mundo animal.

**THE
POST-STRUCTURALIST
VULVA** COLORING BOOK

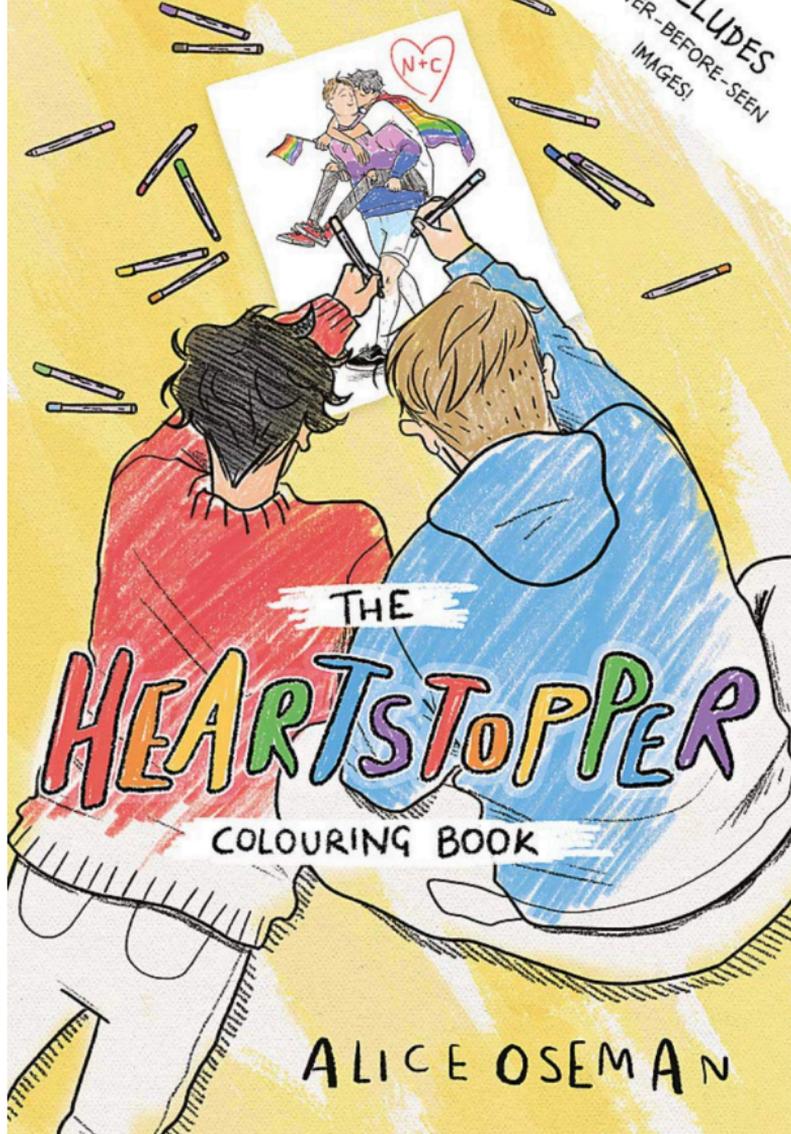
The post-structuralist vulva colouring book

Ilustrado por Meggyn Pomerleau

Editado por Elly Blue

Libro para colorear feminista que replantea y reflexiona sobre la imagen y la representación de la vulva.

INCLUDES
NEVER-BEFORE-SEEN
IMAGES!

THE
HEARTSTOPPER
COLOURING BOOK

ALICE OSEMAN

The heartstopper colouring book

Escrito e ilustrado por Alice Oseman

Libro para colorear con temática LGTV

AMOR & MATRIA

NUEVOS ENFOQUES

Los nuevos enfoques planteados en este proyecto se encuentran en las relaciones y vínculos que se establecen, de modo de llevar al soporte del libro álbum interactivo el concepto de identidad y la protesta feminista.

En términos teóricos, se entrelazan los estudios sobre el género trabajados por Judith Butler, con la concepción de micropolítica estudiada por Suely Rolnik, los estudios visuales propuestos por José Luis Brea, y el psicoanálisis relacional traído a esta investigación desde la perspectiva de Jessica Benjamin. En estas vinculaciones salen a la luz nuevas maneras de entender las identidades que se articulan en torno al género, a lo relacional, a lo visual y a lo micropolítico.

Y se ponen en valor espacios de lucha, muchas veces renegados como tales: las relaciones, las conversaciones, la subjetividad, el inconsciente, la creatividad, el arte, entre otros.

La novedad de este enfoque aparece también cuando se asocian estos conceptos a la perspectiva desde la que se aborda el libro álbum como espacio interactivo. Entendiendo el libro como un objeto-sujeto, y analizándolo para posteriormente utilizarlo en su función transformadora dentro de la esfera de lo micropolítico.

Todas estas interacciones entre los conceptos y sus desarrollos teóricos han sido propuestas para dilucidar cómo hablar de identidades, en qué marco se sitúan y desde qué materialidad se manifestarán en este proyecto.

Finalmente, abordar estas temáticas desde el área del diseño gráfico, específicamente desde el diseño editorial, permitirá darles un nuevo giro a estas teorías al llevarlas al espacio comunicativo concreto del libro. Con ello se trasciende, además, el círculo de lo académico al ser un libro álbum interactivo, que pone en valor la visualidad y la relación con el sujeto.

METODOLOGÍA DE DISEÑO

En este proyecto la metodología proyectual de diseño se divide en tres instancias principales, las que son explicadas a continuación.

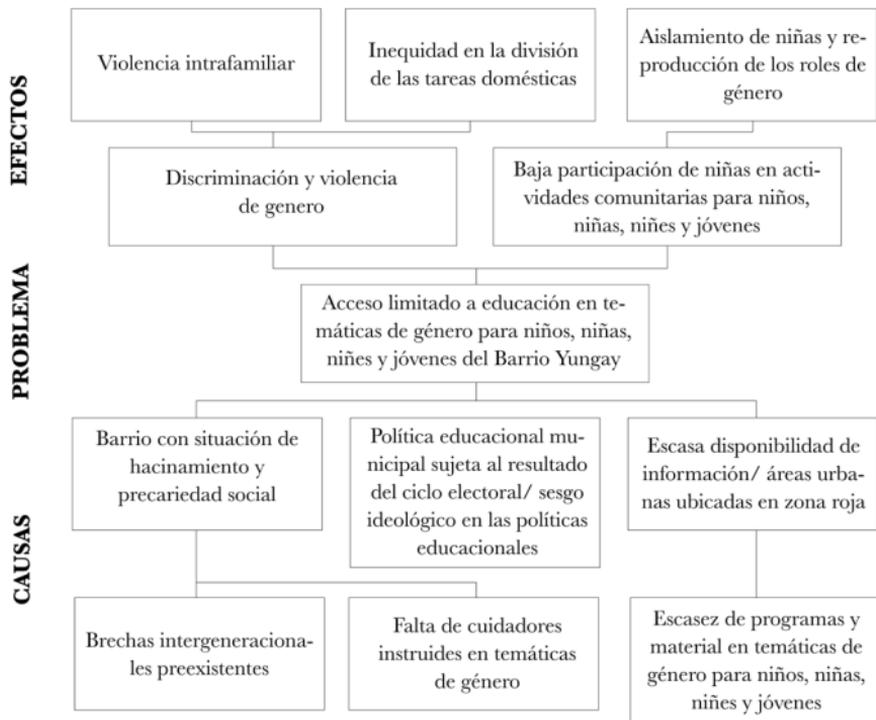
ETAPA DE PLANIFICACIÓN

La primera es la etapa de planificación, en la que se aborda la planificación específica de todo el desarrollo de proyecto, desde la parte teórica hasta la parte objetual, a través de una carta Gantt. En esta primera etapa también se incluye la utilización de la matriz de marco lógico como herramienta para la identificación del problema en el campo de aplicación y posibles caminos para solucionarlos.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

He vivido los últimos años de mi vida en el Barrio Yungay y como sujeto activo y observador de mi comunidad he podido identificar diversas problemáticas y conflictos sociales que afectan directamente a la población que aquí habita. La pandemia por COVID 19 ha llegado a todo el mundo cambiando nuestra forma de vivir, de relacionarnos y rompiendo y evidenciado las estructuras y falencias de diversos aspectos de nuestro sistema. La educación tradicional, cuyo templo es el aula y la relación humana entre profesor y alumno es la base de la dinámica educativa, se ha caído a pedazos dejando a miles de niños y jóvenes sin acceso a una educación de calidad.

Las matriz de marco lógico se utiliza como una herramienta para poder sistematizar de manera un poco más rigurosa aquellos problemas específicos del campo de aplicación y sus respectivas causas y efectos que de manera intuitiva se han podido ir identificando. Esto con el objetivo de poder encontrar los posibles caminos que aporten a la solución del problema.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

La segunda etapa es la etapa de investigación del proyecto, en la que se abordan los conceptos teóricos y se incorporan las fuentes orales que aportan al posterior desarrollo de la parte objetual del proyecto.

La etapa de investigación de este proyecto tiene un enfoque metodológico de carácter aplicado, es decir, se realiza un uso creativo de los conocimientos ya existentes. Por otro lado, adquiere la cualidad de mixto pues se utilizan los conceptos teóricos basados en autores previos para la realización del marco teórico y también se introducen fuentes orales que permiten un acercamiento a la gráfica feminista de la protesta desde una perspectiva experiencial y autoral y un acercamiento también al territorio del campo de aplicación.

FUENTES ORALES

Paloma Rodríguez

Paloma Rodríguez es una artista chilena Licenciada en Artes de la Universidad de Chile y con un master en conservación y restauración de objeto y entorno patrimonial. Entra al mundo del muralismo a comienzos del año 2019 en un viaje a EEUU donde pega su primer paste up personal que no duró en la calle lo suficiente “ni para sacar la foto”. Después de años de venir ayudando a otrxs artistas en este tipo de trabajo artístico y con muchas ganas de plasmar su propio arte en las calles de las ciudad, Paloma vuelve a Chile y organiza un proyecto donde contacta otros artistas para realizar en conjunto un mural de 24 metros de largo. Todo esto el 4 de octubre, a pocos días del denominado estallido social que cambiaría tanto la vida de los chilenos como el propio trabajo de la artista.

A partir del 18 de octubre su trabajo se abocó casi totalmente al arte urbano. Todo el trabajo realizado en horas de taller se convirtió en material valiosísimo para poder volver más automático el trabajo de salir a pegar a la calle: “estaban sucediendo cosas todos

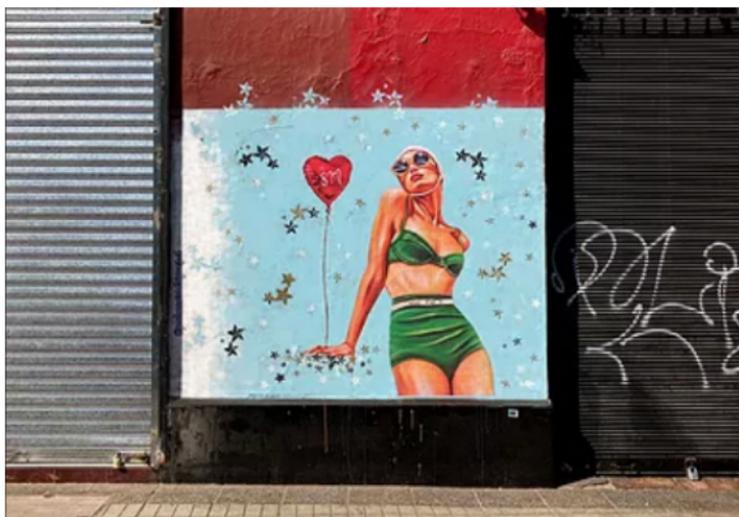
Paste up *Santísima Dignidad*
 Cercanías Plaza Dignidad
 Paloma Rodríguez

los días y entonces empezamos a ver la represión y los traumas oculares y se volvió una necesidad, de todos los artistas que participamos, de ir a denunciar esas cosas”.

El trabajo de arte urbano de Paloma viene totalmente definido por sus orígenes en el arte pictórico. Ella hace sus pinturas sobre el lienzo les toma fotografías las que amplía, modifica, le agrega personajes, frases e imprime y pega para lograr que cambiando el contexto —del taller a la calle— el mensaje de su obra pueda seguir siendo recibido.

La entrevista con Paloma Rodríguez nos permite reflexionar sobre dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la elección de sus personajes, pertenecientes principalmente a la cultura pop y que ella utiliza para acercar su trabajo a las personas. Paloma se refiere a esto explicando que es una “estética pop de afuera que viene de EEUU, pero que a mi me gusta mucho utilizar en mi arte porque precisamente hace que la gente se acerque a lo que ve, que no sea complicado, o sea tomar íconos o personajes como la Mujer Maravilla o personajes de series, la gente está familiarizada con eso, lo conoce, lo reconoce, no necesita leerse un texto gigante para

saber qué es lo que está viendo en el cuadro o en el muro, y eso a mi siempre me ha gustado mucho”. Y el segundo aspecto que permite la reflexión a partir de esta entrevista, es el concepto que ella utiliza de “galería al aire libre”, generando un símil entre el espacio institucionalizado, al que se accede para ver arte, pero que pertenece al mundo de lo privado, con el espacio de la calle, que se presenta como un lugar donde se transita y también se ve arte pero que pertenece al mundo de lo público.

Técnicas mixtas *I Love 8m*
Plaza Ñuñoa
Paloma Rodríguez

Lolo Góngora

Lolo Góngora es artista visual licenciada en bellas artes y con un máster en restauración patrimonial. Con una especialidad de pintura en su licenciatura, Lolo se ha dedicado a la ilustración desde el año 2009 utilizando diversas técnicas análogas y digitales en las que aborda temáticas feministas ligadas a su quehacer en el colectivo feminista en el que participa.

Paste up *¡El violador eres tú!*
Cercanías Plaza Dignidad
Lolo Góngora

En octubre del 2019, Lolo comienza a llevar sus trabajos a la calle a través de la técnica del Paste up con la intención de visibilizar y denunciar las demandas del movimiento feminista y evitar “que se olvidara que la lucha social también debería incluir el ítem feminismo”. Su trabajo en la calle también es de carácter ilustrativo, son imágenes con líneas simples y muchas veces colores planos, que tienen la intención de transmitir un mensaje directo. “Yo busco comunicar algo y lo que busco poner en la calle tiene que ser algo súper explícito igual y que se entienda de una para las personas que transitan por la calle, que habitan el espacio público. Yo no soy por ejemplo artista conceptual, pero si lo fuera, el arte conceptual de pronto no es fácil de entender, no es fácil de aproximarse, requiere un doble lenguaje, requiere pensar la obra, recorrer la obra. Aquí yo necesito que la gente se encuentre con un testimonio de una, en la calle, y que lo vea desde lejos, que le saque foto, y que al tiro llegue la información, así, rápido”.

El 2020, ante la imposibilidad de salir a la calle por la situación de pandemia y para no exponerse por ser persona de riesgo, saca junto a la Chinganera

Paste up *Ni tuya ni yuta*
Cercanías Plaza Dignidad
Lolo Góngora

(cantora popular) un libro de décimas e ilustraciones que cuenta la historia de diez mujeres que sufrieron violencia machista. Al igual que su trabajo personal, que es instintivo y “viene de la guata, es muy visceral en ese sentido”, este libro nace de un espacio inconsciente: “fue súper mágica la cuestión, ella soñó que nosotras dos hacíamos un libro, de qué, no sabía. Y me dijo «Lolo hagamos un libro» y yo «yaa Chinga hagámoslo»”.

Paste up *Todas íbamos a ser reinas*
Cercanías Plaza Dignidad
Lolo Góngora

Lolo plantea también que su trabajo en la calle tiene un carácter colectivo: “si bien nace de mí, es comunitaria en el hacer, porque hay más personas que se involucran y me ayudan a pegar y en el estar por [...] el diálogo que hay entre obra y espectador y que también hay gente que lo ralla, o pone stickers o pone una cuestión al lado y a veces la obra como que adquiere más sentido, porque tienes una ilustración de puras mujeres alzando el puño y al lado ponen otra parecida”.

La entrevista con Lolo Góngora aporta mucho a la reflexión en tres aspectos fundamentales. El primero, es como ella explicita y habla de que sus obras e ilustraciones nacen de una cosa instintiva (de la guata, muy viscerales). El segundo, respecto a como la necesidad de que el mensaje sea explícito cambia las decisiones visuales y gráficas de la obra final. Y finalmente la reflexión que hace en relación al carácter colectivo de la obra en contraposición con el carácter individualista del arte de las élite.

ETAPA DE EJECUCIÓN

La tercera parte de la metodología proyectual de diseño consiste en la ejecución del proyecto propiamente tal a través de la creación del libro álbum interactivo. Esta etapa de ejecución se divide a su vez en 4 instancias que permiten la realización del libro en su totalidad. La primera es el registro visual de imágenes y texto pertenecientes a la gráfica feminista de la protesta y su posterior clasificación e interpretación. La segunda es la creación de contenido visual para el libro a través de las técnicas de ilustración análoga y digital. La tercera es la etapa del diseño editorial propiamente tal, donde se realizará la elección y diseño de los diferentes elementos que componen el libro álbum interactivo. Finalmente en última instancia, se realizan las maquetas físicas para obtener como resultado la primera versión del libro álbum interactivo.

REGISTRO VISUAL

A continuación se mostrará la recopilación del registro visual de múltiples intervenciones, carteles, murales, rallados, etc., pertenecientes a la gráfica feminista de la protesta. Fue necesario realizar una

selección pues la cantidad original de expresiones gráficas feministas de la protesta de las cuales se logró encontrar registro es innumerable. Los criterios para realizar esta selección se basan en dos puntos principales: el primero es la relevancia que pueda tener el contenido para el proyecto creativo propiamente tal, tanto en términos conceptuales como visuales; y el segundo es intentar incorporar la mayor variedad de mensajes para tener un registro lo más diverso posible.

Para poder utilizar y ordenar mejor este registro se clasificó en tres categorías: *muros*, que responde a los grafitis, murales, paste up, serigrafías, entre otros, que fueron pegados en las paredes y murallas de la ciudad; *pancartas*, referente a los carteles, cartones, lienzos, portados por las personas en las manifestaciones; y *cuerpos*, donde se muestran los escritos, dibujos prendas llevados en los mismos cuerpos.

Finalmente, cada imagen tiene una respectiva tabla donde se especifica el número de imagen, su clasificación anterior (muros, pancartas, cuerpos), la autoría de la foto, la autoría de la pieza fotografiada, el aspecto de relevancia para el proyecto y el texto explícito de la imagen (si es que tiene).

MUROS

ECISMO

La culpa no era mía ni doña

Small rectangular sticker with illegible text and a logo.

¡EL VIOLADOR

de estaba mi como
vestra.

@LoloGONGORA

R ERES TÚ!

NO + S

NOI

A

LF

© La Combrasa

LA POPULAR

UNID+S CONTRA
EL CAPITALISMO

CONSTRUYENDO
EL PODER DEL PUEBLO

UNIÓN Y REVOLUCIÓN

¿QUIÉN

MATÓ

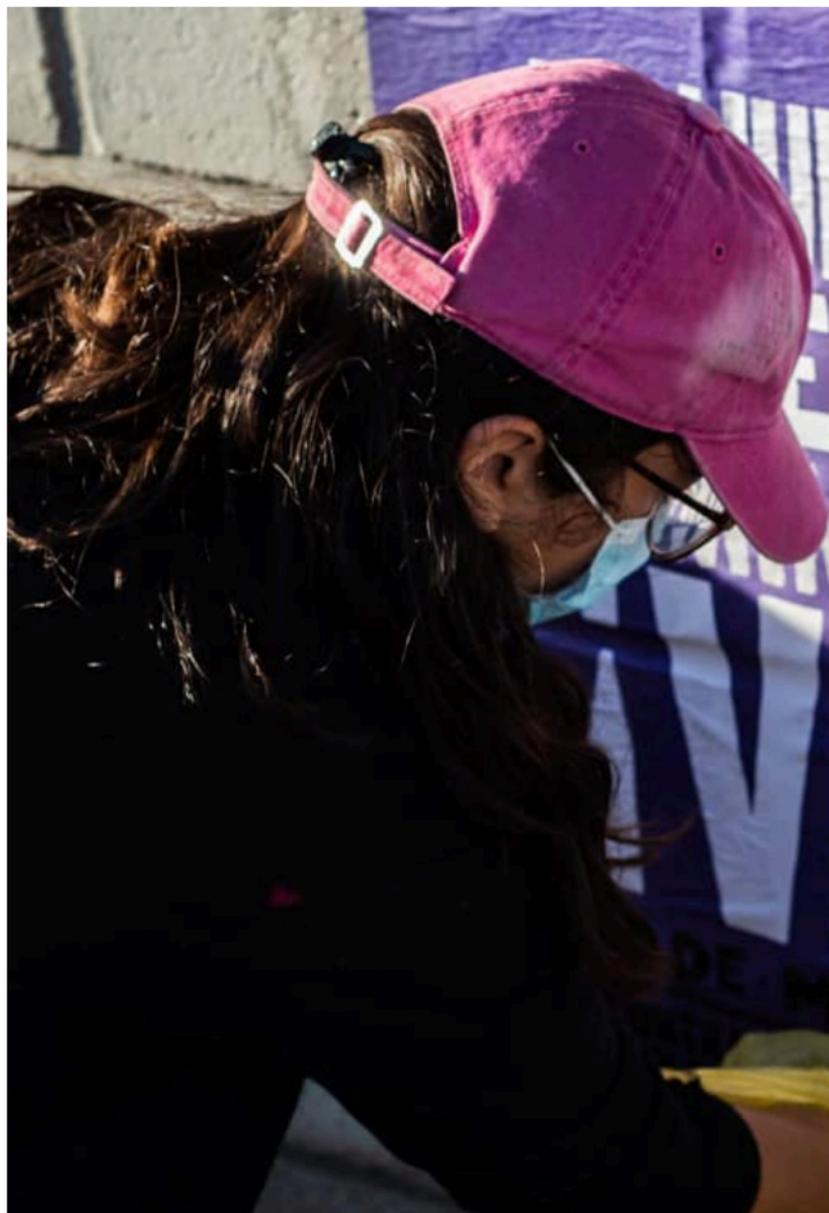
LIBERTAD
ES UNA PALABRA
QUE EL SUEÑO MURDIERON
ALIMENTAR
QUE NO HAY
QUE LA EX
Y NA
QUE NO LA

LIBERTAD

ción.

ACIONAL

PRE

ELGA

RAL

NISTA

A!

1979

PELEA GOMO

MUJER

PELEA GOMO

MUJER

PELEA GOMO

MUJER

ALA KALLE

CAE

@labovivora

@labovivora

TODAS
ÍBAMOS

A
SER

REINAS

olver

Handwritten graffiti in blue and purple at the bottom of the wall.

PERRA
MARACA PERO
NUNCA
PAKA!

Luzmila!
hija de Perra
con perra te nombra

se

M
S
+F

UBSU
NO ES DEMOCRACIA

Handwritten black scribbles and a large blue bubble-letter word, possibly 'BIBLIAS'.

KEM TAKXS

Handwritten white scribbles and symbols on a red background.

KEM TAKO

BASTA DE

PIÑ

ASE

NO

Es Olig

LOS PACOS

PANCARTAS

ANTES Q
HIS

For
+
sin

LE PANDS
ARIBAN

LA MATEM
DES

QUE HISTÉRICA

TÓNICA

NO tendrán
el Privilegio
De nuestro SILENCIO

— PEÑALÓ —

EL MACHO

MATA

CORONA VIT

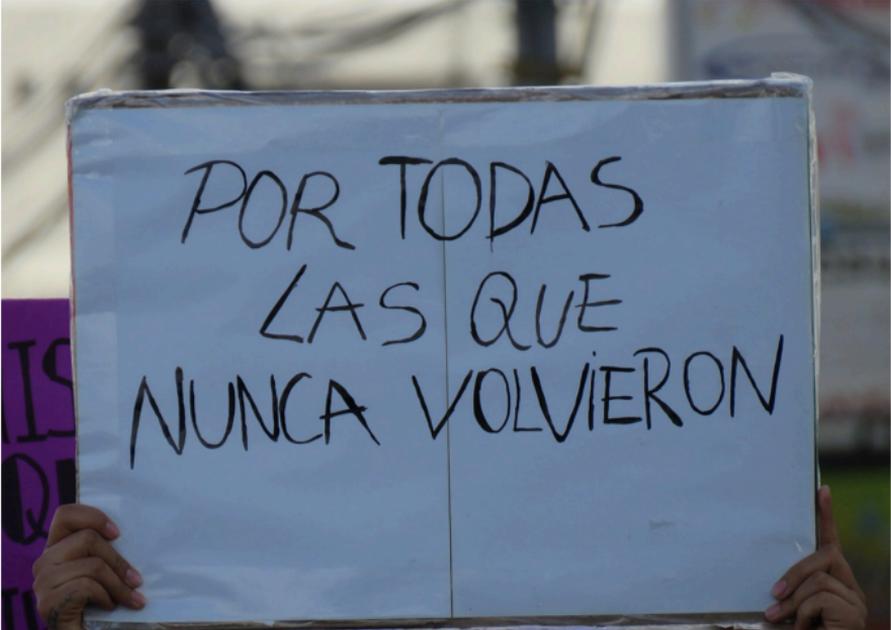

tu
el ROPO
NE
SECA
LA
CONCHA

NIIT
NIIT

UYA
UTA

A person is holding a white sign with Spanish text. The sign is held by two hands, one on the left and one on the right. The text on the sign is written in black marker and reads: "POR TODAS LAS QUE NUNCA VOLVIERON". To the left of the sign, a portion of a purple sign is visible with the letters "IS" and "Q". The background is blurred, showing what appears to be an outdoor setting with some structures.

POR TODAS
LAS QUE
NUNCA VOLVIERON

Personas que han sido
VIOLADAS
ASESINADAS
TORTURADAS
y a la mayoría de ellas
y al gobierno de
el pueblo + un
SUPERPUNTO

AUTODeFensa
Feminista

PIÑERA
ESTAI
PEDIO!

Auto
Femini

Las MUJ
TORTUR
NO NOS quedo
SON
CALLA

PLU

defensa
sta

TERES
PADAS
mos
DAS!

Autodefensa
feminista

No Nos
Cuidan,
NOS
VIOLAN

LA REVOLUCIÓN
FEMINISTAS

8
RI
MO

TODAS
PRIMERA

SOMOS
LINEA

ABORTO
LIBRE

FEMINISTA

LIBRE

LIBRE

ACAB

LIBRE

Comunidad

LLÁMAME
"PUTA"
PERO NUNCA
YUTA

¡NO YA!

HOSPITAL BARRO

FOLLO
UNIFICANDO

ODAS
UESTROS PODERES

no Est

tood

faltan

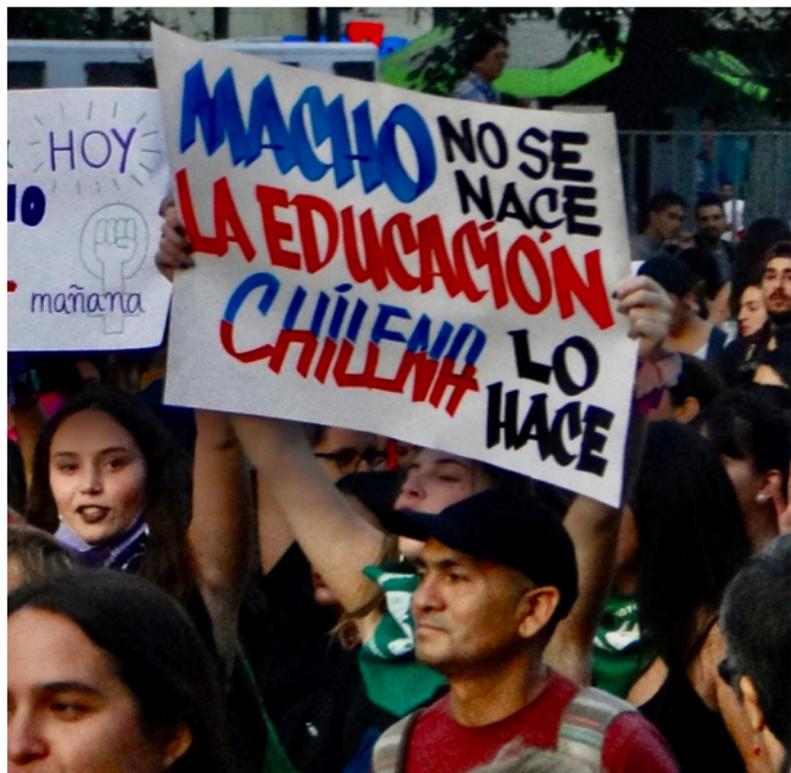
na

amos

us

Las

nas

SOMOS IDENTIDAD
LES NO BINARIA

DES QUE RESISTEN
RIES EXISTEN

NEUTRES
CHILE

HOY
ES EL ÚNICO DÍA
QUE CAMINO
SIN MIEDO!

PATRIARCADO
CAPITAL
ALIANZA
CRIMINAL

SE LO
DEBEMOS
LAS MUJERES
QUE NUNCA

PELEA
♀
COMO
MUJER!

ERES TU

CUERPOS

Y la r
no era
ni dónde
ni cómo

culpa
mía,
estaba,
vestia

A close-up photograph of the back of a red hat. The hat has three large, fluffy red pom-poms on top. A white rectangular patch is pinned to the back of the hat with silver clothespins. The patch contains a handwritten Spanish phrase in red ink. The background is blurred, showing green foliage and other people, suggesting an outdoor event.

Porque
el amor
en la
revuelta
vence a
cualquier
opresor
humano

NO ESTAN
SOLES
ESTAMOS LAS
MAMÁS
CAPUCHAS

MAMÁS
CAPUCHAS

TABLAS DE CLASIFICACIÓN

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografax</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Presenta una representación visual del personaje feminista</p>
<p>Texto</p>	<p>Luchonas</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Lolo Góngora</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Grafica e ilustra una de los himnos icónicos de la lucha feminsita dentro de la protesta social</p>
<p>Texto</p>	<p>La culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. ¡El violador eres tú!</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo de Paloma</p>
<p>Artista</p>	<p>Paloma Rodríguez</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Juega con la mezcla de personajes y el diálogo entre el arte institucional y el arte callejero.</p>
<p>Texto</p>	<p>Santísima Dignidad</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Coloca a la mujer responsable de los cuidados en el espacio ícono de la protesta. Reivindicando los cuidados como una lucha.</p>
<p>Texto</p>	<p>-</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Utilización de las herramientas fotográficas y reivindicación de otras identidades</p>
<p>Texto</p>	<p>Amor, unión y revolución</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Bara</p>
<p>Artista</p>	<p>Brigada Laura Rodig CF8M</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Muestra del acontecimiento del trabajo y traspaso de un mensaje específico</p>
<p>Texto</p>	<p>La huelga feminista ¡va!</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Lolo Góngora</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Lleva a la calle y para esto transforma una pieza de naturaleza ilustrativa</p>
<p>Texto</p>	<p>Todas íbamos a ser reinas</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>@geografiahumana</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Juega dentro de la misma imagen con cambios de color y de mensaje</p>
<p>Texto</p>	<p>Perra maraca pero nunca paka!</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Mezcla de imágenes, interacción del grafiti feminista con otros de la protesta</p>
<p>Texto</p>	<p>ACAB</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Gráfica mucho más digital. Mensaje sobre una bandera perteneciente a los movimientos LGBTIQ+</p>
<p>Texto</p>	<p>Basta de represión Piñera asesino</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo de Lolo Góngora</p>
<p>Artista</p>	<p>Lolo Góngora</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Utilización de colores planos e imágenes ilustrativa llevada a un nuevo formato. Presenta un personaje feminista</p>
<p>Texto</p>	<p>Ni tuya ni yuta</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Muros</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo de Neftalí</p>
<p>Artista</p>	<p>Taller Neftalí</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Creación de un patrón a partir de la utilización de una misma imagen con variaciones de color. Utilización de la herramienta fotográfica</p>
<p>Texto</p>	<p>Revolución Feminista</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Claudio Rojas
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	Antes que histórica histórica

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Alvaro @alvaroskyphoto</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Ni dios ni iglesia ni estado ni patriarcado</p>

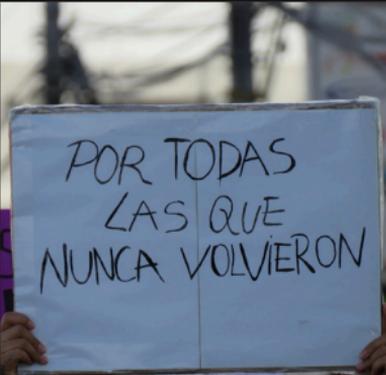
<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Alvaro @alvaroskyphoto</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>No quiero ser princesa, quiero ser... revolucionaria</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Alvaro @alvaroskyphoto
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	El machismo mata + que el corona virus

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Claudio Rojas</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Yo decido que entra y sale de mi vagina</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Tu piropo me seca la concha</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Archivo personal
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	Ni tuya ni yuta

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Alvaro @alvaroskyphoto
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	Por todas las que nunca volvieron

<p>Imagen</p>	 <p>A photograph of a woman with dark hair, wearing a black top and a backpack, sitting on the ground at what appears to be a protest or public gathering. She is holding a white sign with handwritten text in red and black ink. The text on the sign includes 'Personas de la calle', 'VOLADAS', 'ASESINADAS', 'TORTURADAS', and 'Y a la prensa burguesa y al gobierno le preocupa + un supermercado.' The background shows other people and an outdoor setting.</p>
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>@geografiahumana</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Personas que han sido violadas, asesinadas, torturadas. Y a la prensa burguesa y al gobierno le preocupa + un supermercado.</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Hijas de lilith antipatriarcales. Zomo newen</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Con la derecha solo me masturbo</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Archivo personal</p>
<p>Artista</p>	<p>Autodefensa feminista</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Piñera estai pedio! La mujeres torturadas no nos quedamos calladas! No no cuidan nos viola</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Leticia Benforado
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	Nunca más sin nosotras

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>@lesbici</p>
<p>Artista</p>	<p>@queenmasisi</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>A las mariconas tampoco nos callarán</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Guillermo Villar</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Todas somos primera linea</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Alexis Ramírez</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Aborto libre</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Alexis Ramírez</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Llámame “puta” pero nunca yuta</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Todas unificando nuestros poderes</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	Leticia Benforado
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	No estamos todxs faltan las nanas

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Claudio Rojas</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Macho no se nace la educación chilena lo hace</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Bara</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>La revolución será feminista antiespecista</p>

Imagen	
Clasificación	Pancartas
Fotografx	@lesbici
Artista	@neutreschile
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage
Texto	Somos identidades que resisten. Les no binaries existen

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Guillermo Villar</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Hoy es el único día que camino sin miedo!</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Guillermo Villar</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Juntas somos más fuertes, aun que, no estamos todas, faltan las asesinadas</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Patriarcado y capital alianza criminal</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>@lesbici</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Sin inclusión laboral solo tenemos el trabajo sexual</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Pancartas</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis tipográfico y a la realización del texto- collage</p>
<p>Texto</p>	<p>Pelea como mujer!</p>

Imagen	
Clasificación	Cuerpos
Fotografx	Leticia Benforado
Artista	Anónimx
Relevancia para el proyecto	Aporta al análisis sobre la utilización del cuerpo como soporte del mensaje de lucha.
Texto	Muerte a la autoridad, que nazca mi libertad

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Cuerpos</p>
<p>Fotografx</p>	<p>César Beltrán</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis sobre la utilización del cuerpo y el vestuario como soporte del mensaje de lucha.</p>
<p>Texto</p>	<p>Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni, ni cómo vestía</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Cuerpos</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Bara</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis sobre la utilización del cuerpo como soporte del mensaje de lucha. Y a la reflexión sobre la desnudez como herramienta de lucha.</p>
<p>Texto</p>	<p>Mi cuerpo, mi territorio</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Cuerpos</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis a sobre la desnudez como herramienta de lucha. Y a la utilización de íconos religiosos.</p>
<p>Texto</p>	<p>Sagrada cuerpa choriza</p>

<p>Imagen</p>	
<p>Clasificación</p>	<p>Cuerpos</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Leticia Benforado</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis sobre la utilización del vestuario y la capucha como elemento y como soporte del mensaje de lucha.</p>
<p>Texto</p>	<p>Porque el amor en la revuelta vence a cualquier opresor humano</p>

<p>Imagen</p>	 <p>A group of people, some wearing hoods, are holding large circular signs. The signs have red lips and the text: 'NO ESTAN SOL@S ESTAMOS LAS MAMÁS CAPUCHAS' and 'MAMÁS CAPUCHAS'.</p>
<p>Clasificación</p>	<p>Cuerpos</p>
<p>Fotografx</p>	<p>Claudia Pool</p>
<p>Artista</p>	<p>Anónimx</p>
<p>Relevancia para el proyecto</p>	<p>Aporta al análisis sobre la utilización del vestuario, la indumentaria y la capucha como elemento y como soporte del mensaje de lucha.</p>
<p>Texto</p>	<p>No están sol@s estamos las mamás capuchas.</p>

Para la realización de las imágenes del libro se utilizan referentes visuales de las imágenes anteriormente presentadas. En el afán de componer y presentar en las ilustraciones cuerpos diversos se realiza un pequeño análisis, a través de la recopilación visual, de la forma en la que se presentan tanto diferentes partes del cuerpo como diferentes mensajes verbales. Apartándolos en las categorías de rostro, torso, manos y letras.

Algunas conclusiones derivadas del registro visual:

Se pudo observar que existen, tanto en el muro, como en los cuerpos, como en las pancartas, dos tipos de visualidad que se condicionan y responden a dos espacios del tiempo. Uno es urgente, es visualmente menos elaborado, está muy enfocado en la denuncia en términos verbales y proviene de un tiempo ágil y rápido. Es anónimo. Se crea más rápidamente y responde al apremio de la manifestación. El otro tipo de gráfica es más visual, tiene normalmente menos contenido verbal, es más elaborado en términos gráficos y contiene un trabajo previo mayor, suele también tener un autor o autora definido, quien

plasma su nombre o contacto en la pieza misma. Es un trabajo que si bien también nace de esa urgencia, responde a un tiempo un poco más lento, un poco más largo. Sin embargo, vale la pena decir que el objetivo de rescatar esta diferencia es puramente analítico y que no pretende en lo absoluto poner a una sobre la otra sino, más bien, todo lo contrario: valorarlas en su propia diferencia.

Al igual que los muros y las paredes, los cuerpos se ven también intervenidos, se presentan como un lienzo, se reivindicán como propios, se hacen visibles, se travisten. También, como muchas esquinas, son dañados, mutilados, destruidos y afectados. Son parte de la ciudad y refuerzan y evidencian la relación entre cuerpo y territorio. Los símbolos usados de torsos desnudos, puños, ojos, y otras partes del cuerpo, se muestran como un uniforme que también da espacio a la diferencia, así como una ciudad de arquitectura diversa pero armónica.

En este mismo sentido y referente a lo anterior, se identifica en esta visualidad el carácter de los movimientos feministas que se expresa también en su más profundo sentido micropolítico, como gráficas que evidencian al mismo tiempo lo individual y lo

propio, y lo colectivo y lo común. Son únicas en la autoría anónima de sus piezas hechas a mano con “letterings” realizadas de manera intuitiva, de la propia letra, del propio dibujo, muchas veces sobre el propio cuerpo. Y también son colectivas, transmiten mensajes compartidos, se complementan las unas con las otras, buscan los mismos soportes y comparten objetivos comunes.

Finalmente, todas comparten las características paradójicas de efímeras e infinitas, todas son borradas, o tapadas, o quemadas. Pero también todas son fotografiadas, compartidas y recordadas.

CREACIÓN VISUAL

IMAGEN:

La realización de las ilustraciones para la creación del libro álbum interactivo es una de las partes más experimentales de este proyecto en términos personales.

Comencé dibujando de manera análoga diversos cuerpos a partir de los fragmentos de las imágenes propias del registro visual, formando una especie de collage ilustrado. Los objetivos de este ejercicio eran dos: por un lado, lograr cuerpos que salgan de la norma para presentar una diversidad muchas veces escondida; y en segundo lugar, encontrar la forma de unificar en un solo lenguaje, un poco más personal, los códigos visuales tan múltiples y diferentes.

Surge a partir de las reflexiones que provienen del registro visual la necesidad de mezclar también la arquitectura con los cuerpos, apareciendo dibujos que entregan nuevos ritmos y nuevas combinaciones. Jugando con el día y la noche, con lo claro y lo oscuro y con la diversidad de tamaños.

Posteriormente al dibujo análogo se realizó una selección para pasar a digitalizar los dibujos, donde el lenguaje cambia levemente, pero mantiene las características que le dan lo orgánico y manual.

Dibujo a lápiz

Dibujo digital

TEXTO:

El texto de este libro es colectivo. Proviene de los miles de rallados, escritos y carteles de las imágenes del registro visual, y ha sido reordenado para contener tanto los nuevos como los viejos significados. En términos tipográficos, la mayoría del texto no tiene tipografía. Al igual que la mayor parte de la gráfica feminista de la protesta, es dibujado y manual, y mezcla estilos, tamaños y colores para dialogar con las imágenes.

COLOR:

Este libro se presenta como un objeto vivo en constante transformación. Es en esta premisa donde recae también la decisión de mantener una paleta de colores en blanco y negro. Esto tiene varias motivaciones. En primer lugar, se presenta como un libro-objeto, que debe o puede ser completado o modificado por quién interactúa con él. En este sentido, al igual que los murales de las paredes, puede ser rallado y pintado y va adquiriendo color a medida que se utilice y que con él se interactúe. Un libro ya coloreado será único y responderá a la relación que tuvo con su lector. En segundo lugar, refiere también al afiche de la calle que

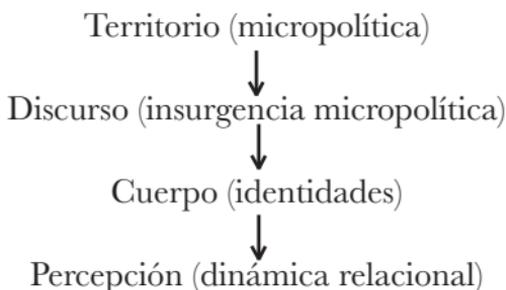
proveniente muchas veces de la técnica serigráfica a una tinta, es blanco y negro, así como también lo es la fotocopia y el panfleto.

Prueba de color e intervención

CONTENIDO DEL LIBRO:

El contenido de este libro es experimental y sumamente intuitivo, sin embargo sigue teniendo una cierta lógica narrativa. El libro se divide en 4 instancias principales que se van recorriendo como un viaje pero que pueden desordenarse, repetirse y volverse a ver. La primera etapa es territorial, se recorren imágenes más arquitectónicas, se presentan vestigios de la ciudad, y los cuerpos que se muestran se camuflan con el entorno, son parte y evidencian esta relación entre cuerpo y territorio. En términos teóricos se muestra la protesta desde una perspectiva micropolítica, poniendo el foco en la sensibilidad y en la expresión visual. La segunda etapa es más discursiva, se utiliza el texto, se reflexiona sobre qué es lo dice la calle, qué es lo que impone la educación, y qué elementos se revelan, desde un impulso creativo como agentes insurgentes de la micropolítica. La tercera etapa del libro aborda el concepto del cuerpo, los cuerpos diversos, las mezclas, las identidades y los límites de la matriz de inteligibilidad. Y la cuarta parte aborda la percepción, cómo vemos al otro, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo miramos el cuerpo y cómo nos relacionamos con el otro.

TÍTULO:

El título de este libro “nosOTRXS” plantea la reflexión en dos ámbitos: primero la evidencia de la neutralidad y la abolición de la letra que define el binarismo, donde se permite la aproximación a la temática de género; y segundo la reflexión respecto a la identidad relacional, destacando por un lado la individualidad y el “nos” y al mismo tiempo al “otrx” al sujeto con el que nos relacionamos, y por ello formamos comunidad “nosotrxs”.

DISEÑO EDITORIAL

FORMATO:

Respecto del formato de este libro, se piensa que no puede ser ni muy grande ni muy pequeño. La primera, porque la interacción se volvería incómoda o forzada. La segunda, porque no resultaría posible la intervención manual del libro pues no habría espacio suficiente para esta. El formato que se ha elegido, después de realizar algunas pruebas, ha sido el A4. Es de una medida media, se puede manipular fácilmente y también intervenir. Como el tamaño de una croquera mediana. Por otro lado, es un formato universal, derivado del pliego, por lo que permite en términos prácticos aprovechar el material al máximo y de esta manera abaratar costos, algo muy pertinente en un proyecto con una importante veta social.

Dentro del libro podemos encontrar una sección en la que se aborda la temática del cuerpo, en el que se utiliza el juego editorial del pelé melé o cadáver exquisito. En él las páginas se encuentran divididas en tres —rostro, torso y piernas— y se pueden mezclar y alternar formando diferentes cuerpos.

Prueba de formato

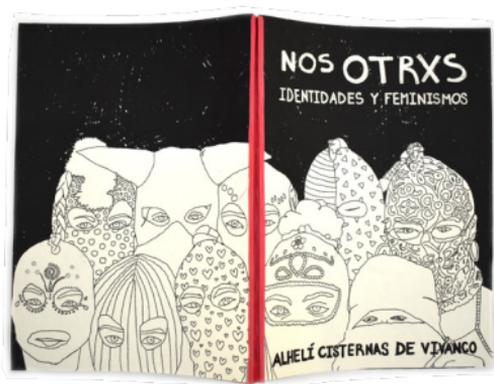

Perfil con el *pelé melé*

ENCUADERNACIÓN:

El objetivo de este libro es que sea manipulado e intervenido, por lo tanto debe tener una encuadernación que permita estas acciones. La encuadernación francesa facilita la apertura total del libro lo que da la posibilidad de que la persona pueda pasar largo rato en una página, dibujando, pintando o mirando, sin dañar o marcar la estructura de este. Por otro lado, este tipo de encuadernación tolera también diferenciar el material utilizado en el lomo del material utilizado en las tapas, lo que permitirá agregar un lomo de tela para aumentar su resistencia y durabilidad y tapas blandas, para volverlo más manejable, más ligero y para permitir que incluso la portada y contraportada, sean intervenidas.

Portada y
contra portada

Perfil superior

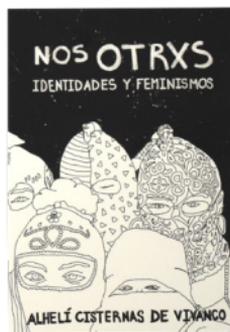
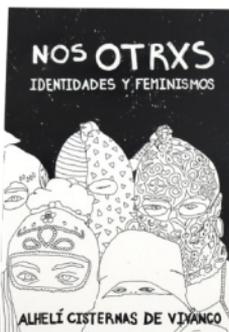
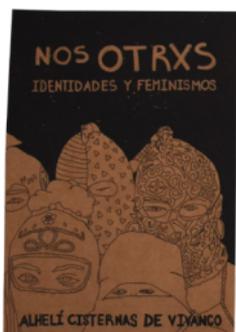
MATERIALIDAD:

En este libro hay 3 materialidades diferentes, el papel interior es un bond ahuesado de 110 gramos, que fue elegido por el equilibrio entre su gramaje mayor (lo que permite la intervención, pintado, dibujado y manipulación del futuro lector) y su precio accesible. El color ahuesado responde a la inexistencia de un blanco puro en la gráfica de la calle, pues tanto la suciedad, como el tiempo y los pegamentos utilizados, le van dando a todos los papeles de los muros un leve color amarillento. La portada también se ha pensado con esta lógica, por lo que se utiliza un papel de similares características para poder ser también intervenida, pero de más gramaje para darle más durabilidad, un fabriano de 240 gramos.

MÉTODO DE IMPRESIÓN:

El libro fue impreso en impresión láser en blanco y negro, generando un muy buen equilibrio entre costo y calidad, permitiendo la proyección de una publicación a bajo costo y de alto acceso.

Prueba de
materiales

Prueba de portada

APROXIMACIONES AL RESULTADO FINAL

COMO SI ES
FUERA UN M
EN PLAZA D

MÍRALO
PÍNTALO
RAYALO
VÍVELO

**ESTE LIBRO
SURO
DIGNIDAD**

CON SUAVES
MOMENTOS

Los Evidencia Fies Quorra
x la Delatada de P. nactit
19 fecha kadono se deffen
y se archiva
#profesora #fidelidad

Buenos días Cielo,
Amor mío, para ti
quiero estar siempre
con las alas que
necesito. Quiero
que me des amor
y me enseñes a
ser feliz. Quiero
que me enseñes a
perdonar y a
olvidar. Quiero
que me enseñes a
ser fuerte y a
ser valiente. Quiero
que me enseñes a
ser feliz.

BERACIO
DE TODOS LOS

NICO
SAAVEDRA
ANONIM

Wintutrip
che trokin

NOS
REPR
CON U
VOSOTR
RESPO
CON
MUCH
RUIDO
Y RESI
HOY ES
DEL UNI
QUE

LA EPTA

LA EPTA

DE EST

LA EPTA

LA VIDA SIN
POR TODAS LAS
LAS OVEJAS
MI CUERPO
MI TERRITORIO
LA REVOLUCION
PATRIARCAL
SER UNA MUJER
HISTORICA
LA LUCHA CLASISTA
MACHO NO SE
REVOLUCIONARIA

ABORTA
BOY CRIP
QUE
PUE DE
GENE
AL?

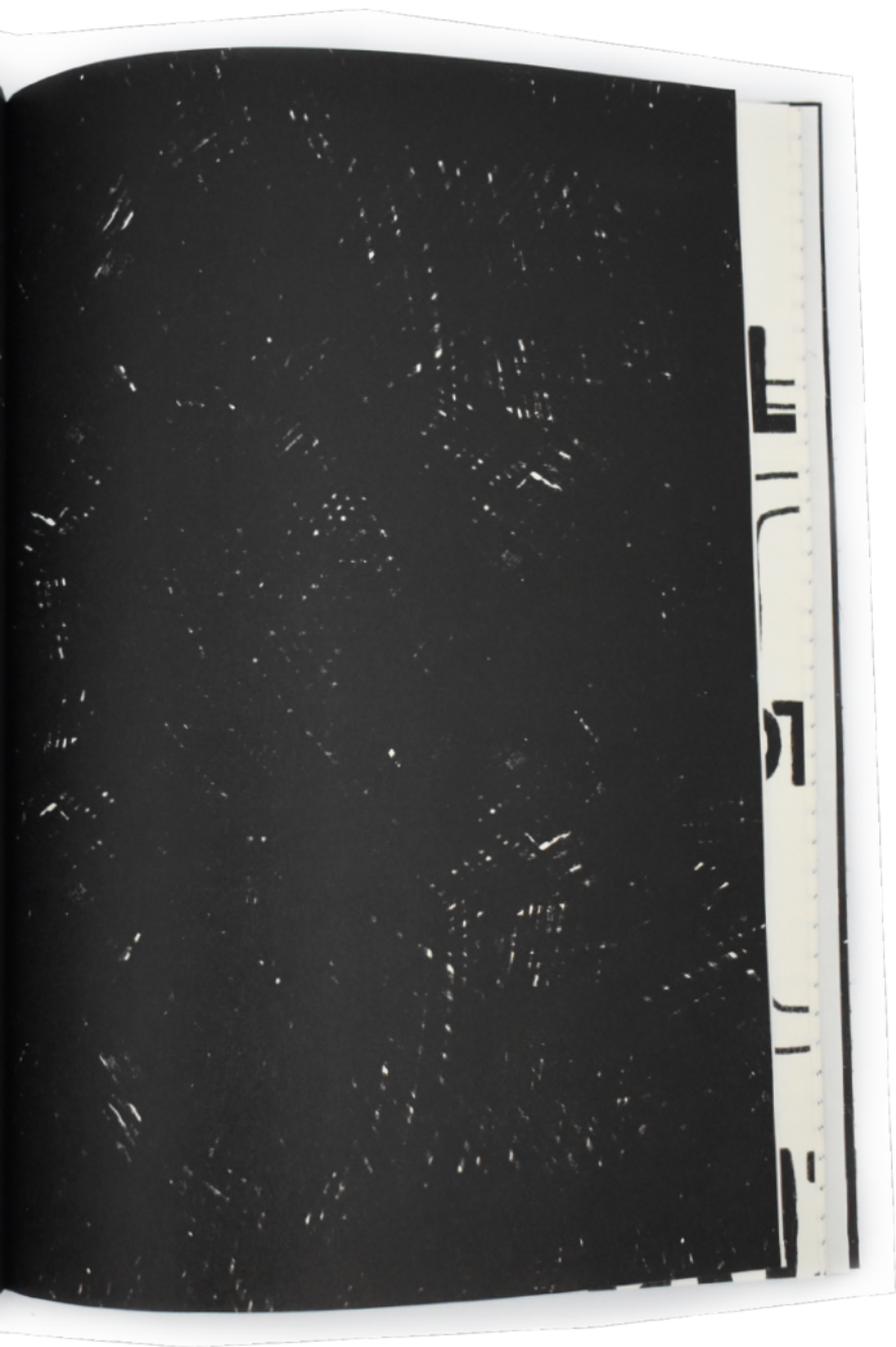
SI POR
SOY

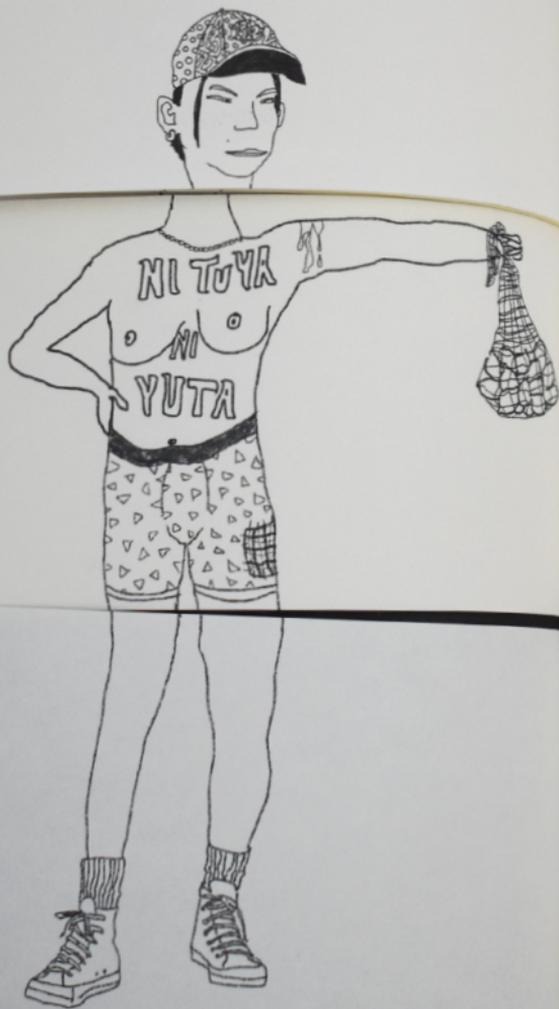
SI POR
SOY

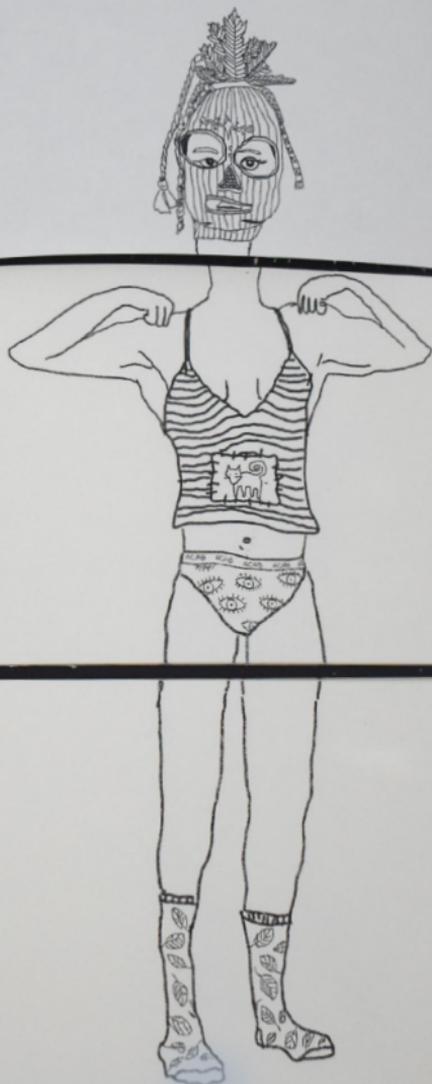
SI POR
SOY

y
yo

tú

él / ella

nosotros / nosotras

vosotros

ustedes

ellos / ellas

notras/nosotres/nosotrás

o

LIBERAR

2

2

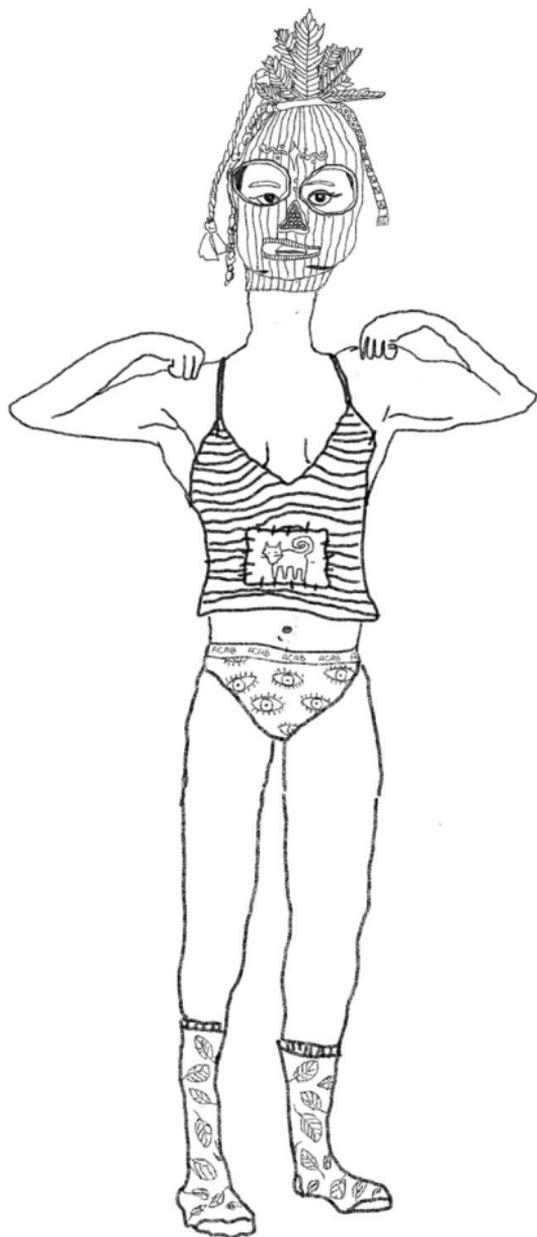
YO

ELL

NOSOT

DIBUJA-TE
DIBUJA-LA
DIBUJA-NOS
DIBUJA-LAS

DIBUJA

CONCLUSIONES

A lo largo de este proyecto, se ha transitado desde reflexiones sumamente teóricas hasta espacios de creación artística y visual y de pura experimentación.

En términos teóricos, se han abordado los conceptos de micropolítica, identidad de género —donde se incluyen también, la matriz de inteligibilidad, la desposesión y las vidas precarias—, perspectiva de género, insurgencia micropolítica, impulso creativo y libro álbum interactivo. Estos conceptos han permitido aproximarse de manera compleja a las reflexiones sobre géneros, feminismos e identidades, las que se escriben en plural por su carácter diverso; han podido entenderse en función de su dinámica relacional y visual, y ser enmarcadas en la esfera

micropolítica. La teorización ha sentado las bases para el contenido de un proyecto que se ha situado en un campo de aplicación en específico, el mismo que ha planteado la posibilidad de trabajar las temáticas de identidad y feminismo en jóvenes vulnerados del barrio Yungay, con la creación de un libro álbum interactivo.

En términos de la creación artística y visual, el libro álbum interactivo, titulado “nosOTRXS, identidades y feminismos”, ha rescatado en el proceso creativo la gráfica feminista de la protesta como una herramienta para incidir pertinentemente en el campo de aplicación y para reconocer en esta estética y en esta visualidad luchas que visibilizan las propias temáticas tratadas, de identidad y feminismo.

En el contexto del COVID19 en el que este proyecto se desenvuelve, el libro álbum interactivo se ha presentado como un instrumento que no sólo aporta al pensamiento —muy poco fomentado— de identidades y feminismos, si no que adquiere un carácter democratizador, pues puede llegar a todos los espacios que el internet no llega. Así también, despliega un carácter meditativo, pues puede ofrecer otro tiempo y otras acciones que se encuentran lejos del ritmo y la actividad en redes sociales.

En este proyecto se propone que uno de los caminos posibles de transitar en esta realidad de pandemia, de modo de responder a la pregunta de investigación ¿cómo construir y entregar herramientas que permitan enriquecer la matriz de inteligibilidad, para hacer reconocible y cognoscible, relacional y visualmente, aquellas identidades que no responden a la heteronorma y a la binariedad sexo-género?, es la creación de este libro álbum interactivo que a través de sus páginas invita a la meditación sobre las temáticas de identidad y feminismo. Sin embargo, se ha podido concluir que no sólo el libro funciona como herramienta enriquecedora de esta matriz de inteligibilidad. Es la instancia experiencial, reflexiva y creativa que con él se genera la que también y principalmente posibilita el entendimiento de las identidades, los géneros y los feminismos. En este sentido, este libro álbum interactivo se suma a la facultad transformadora que poseen otras expresiones artísticas como las artes visuales, el teatro, el circo, el cine, la performance. En todas ellas, la experiencia potencial de detenerse, de experimentar, de pensar, de ver, es lo que lleva a la reflexión que permite el entendimiento, el cuestionamiento y la comprensión del mundo. Es justamente en el arte y en la cultura donde se producen las instancias que generan los

cambios a nivel subjetivo. Es este el poder que tiene el arte para transformar los paradigmas culturales.

Por otro lado, las proyecciones que este proyecto tiene son muy amplias. Se podría tanto llevar la misma temática a contextos diferentes, replanteándose la visualidad a utilizar. Así como también, invitar a reflexiones sobre otros tópicos que se presentan en la gráfica feminista de la protesta, utilizando la misma visualidad ya pensada.

Asimismo, resulta importante recordar que la realización de este proyecto es relevante para continuar pensando cómo generar instancias o herramientas creativas que enriquezcan la matriz de inteligibilidad. Con ello se quiere poner en valor la necesidad de avanzar hacia una sociedad que reconozca su diversidad e incluya de manera real todo tipo de identidades.

Finalmente, se puede agregar que este proyecto siempre se planteó como un agente de transformación en la esfera micropolítica. Y que, por lo tanto, no se debe olvidar que son en estas acciones, artísticas, relacionales, creativas, subjetivas, inconscientes, que pertenecen al diario vivir de todxs, donde recae la más profunda esperanza del cambio.

BIBLIOGRAFÍA

Andricain, S. (2016, Diciembre 21). Diversidad sexual y LIJ: una aproximación. *Había una vez. Revista de literatura infantil-juvenil*, (Especial), 140-141.

Arizpe, E. (2016, Diciembre 21). Libro álbum y competencia visual. *Había una vez. Revista de literatura infantil-juvenil*, (Especial), 36.

Benjamin, J. (1988). *Los Lazos de Amor* (J. Piatigorsky, Trans.; 1996 th ed.). PAIDOS.

Bourdieu, P. (1980). *Sociología y Cultura* (M. Pou, Trans.; 1990 th ed.). Gribaldo.

Brea, J. L. (2009). *Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad*. Centro de Estudios Visuales de Chile.

Butler, J. (1999). *El género en disputa, El feminismo y la subversión de la identidad* (M. A. Muñoz, Trans.; 2007 th ed.). Paidós.

Butler, J. (2004). *Vida precaria, El poder del duelo y la violencia* (F. Rodríguez, Trans.; 2006 th ed.). Paidós.

Butler, J., & Athanasiou, A. (2013). *Desposesión: lo performativo en lo político* (F. Bogado, Trans.; 2017 th ed.). Eterna Cadencia.

Canclini, N. G. (1982). *Culturas populares en el capitalismo* (6ta. ed.). Grijalbo.

Federicci, S. (2004). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva* (V. Hendel & L. S. Touza, Trans.; 2017th ed.). Traficantes de Sueños.

Guattari, F., & Rolnik, S. (2006). *Micropolítica, Cartografías del deseo* (1° ed.). Traficantes de Sueños.

Polo, M. (2011). *El libro como obra de arte y como documento espacial*. Anales de Documentación, 14(1).

Richard, N. (1987). *Arte en Chile desde 1973. Escena de avanzada y sociedad* (Vol. 46). FLACSO.

Richard, N. (2020). *Del descontrol de la revuelta al control de la pandemia* (Séptima Serie ed., Vol. N° 17). Revista Anales.

Rolnik, S. (2018). *Esféras de la insurrección, Apuntes para descolonizar el inconsciente* (2019 th ed.). Tinta Limón ediciones.

Subercaseaux, B. (2014). *El mundo de los perros y la literatura: condición humana y condición animal* (Primera ed.). Ediciones Universidad Diego Portales.

Uribe, V. (2010, Abril). *Para verte mejor. Había una vez. Revista de literatura infantil-juvenil*, (2), 14 a 21.

Van der Linden, S. (2015). *Album(es)* (T. Duran, Trans.). EKARÉ.

Zanón Andrés, D. (2007). *Introducción al Diseño Editorial*. Visión Net.

*“No atropellar el tiempo propio de la
imaginación creadora, para evitar el riesgo
de interrumpir la germinación de un
mundo.” Suely Rolnik*