

Los Símbolos de una Revolución

Caso de estudio

Melanie Collins Phillips

Profesor: Juan Carlos Jeldes
Taller de Fabricación
Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV
20 de enero de 2020
Valparaíso, Chile

ÍNDICE:

1. Abstract

2. Revolución de los 30 pesos

3. Objetos de estudio

- Negro Matapacos
- Carteles de memes de internet
- Primera Línea
- Capuchas
- Recuperación Personajes históricos
- Cacerolazo
- Virales de internet
- Recuperación símbolos Mapuche
- La narrativa de la lucha

4. Explicación semántica de un símbolo en el diseño

5. Conclusión

6. Bibliografía

Abstract

“Diseño es el esfuerzo consciente para establecer un orden significativo.”

-Papanek, Victor

Este artículo se enfocará en los símbolos de un despertar social, como estos surgen de la realidad y eso los hace ser el material más expresivo de un movimiento y su narrativa.

Primero tomaremos la definición en el diccionario de lingüística de Jean Dubois que afirma que un símbolo es una representación de una relación, constante en una cultura dada, entre dos elementos. El símbolo procede del establecimiento de una convención (la balanza como símbolo de la justicia).

Cómo funciona la semántica de un símbolo y como el diseño pone significación a este, en este caso tomando elementos reales y transformándolos en símbolos de una revolución. El diseño puede hacer esto y más, educar, por ejemplo.

Esto deja una responsabilidad muy grande que conlleva a peligros en la viralización de ideas ¿como piensa un diseñador las consecuencias de su diseño?

A través de una enumeración de símbolos reconocidos en los últimos meses de 2019 en Chile (negro matapacos, capuchas, cacerolas, barras bravas, bandera mapuche, etc..) y análisis desde el punto de vista del diseño como este influye en algo y crea un significante para este que puede transmitirse en muchas formas (gráficas, objetos, canciones) y llegar a tomar tal nivel de significación para un grupo de gente que se torna un símbolo.

El entendimiento de estos fenómenos y como a través del diseño se pueden crear historias y significaciones que representen a millones de personas e inspiren sus luchas y se vuelvan parte de su cotidianidad es el motivo de estudio ya que en estos tiempos uno debe analizar su rol como diseñador y estar acorde con los nuevos movimientos del mundo, tener tolerancia y cuidado por el planeta, por ejemplo. Analizando y contextualizando estos símbolos permite acercar las tareas de un diseñador a lo que la gente quiere y necesita en estos momentos, tomar una posición clara.

Palabras Clave: estallido social, semiótica, semántica, diseño, símbolo

Revolución de los 30 pesos

Para contextualizar empezaremos hablando del escenario de las manifestaciones y disturbios en Chile, todo se originó en Santiago y se propagó por el resto del país en octubre de 2019.

Las manifestaciones tuvieron como causa inmediata el alza del pasaje del metro de la capital, en primera instancia centenares de estudiantes se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro. Este acto de rebeldía fue tomando fuerza y aumento la participación y el cuestionamiento de la gente sobre las injusticias en el país, dando entrada a la jornada del día viernes 18 cuando el enfrentamiento de la multitud con Carabineros llevó a graves incidentes, destrucciones de distintos edificios y estaciones de metro, violencia y violaciones de derechos humanos en la región metropolitana.

Durante la noche y ya en el día sábado 19 la situación tomó un nivel nacional y fue declarado un estado de emergencia en Santiago y ya para el día 23 el estado de emergencia había sido declarado en 15 de las 16 capitales regionales, tornándose un ambiente de crisis y caracterizado por la gran represión de las autoridades y una gran violencia.

El análisis que se puede hacer ahora a más de 80 días de movilizaciones es que estas son trascendentales a un amplio espectro social, se destaca la incorporación y la unidad del pueblo teniendo niveles de participación altísimas en manifestaciones y en redes sociales generando no solo apoyo de chilenos si no que internacionalmente.

Las causas por las que se lucha crecieron y casi todo lleva a una en común: el alto costo de la vida y una búsqueda de dignidad. Conociéndose cifras de desigualdad vergonzosas en estándares mundiales, bajas pensiones, precios elevados de la salud, colusión y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha identificado más de 3400 civiles hospitalizados durante el movimiento, mientras que ha cifrado en 8812 los detenidos que han logrado visitar; además, ha denunciado casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Las investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado chileno; el gobierno, en tanto, ha reconocido la existencia de algunos casos puntuales de exceso policial pero ha descartado la ocurrencia sistemática de éstos.

La respuesta del gobierno ha sido cuestionable, han anunciado una serie de medidas insuficientes y bastante superficiales, denominada "Nueva Agenda Social", que incluye medidas relacionadas a las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública. También, ha mostrado una clara indiferencia a través de medidas como la "agenda de seguridad" que incluye proyectos que buscan castigar severamente el vandalismo muestra su poca disposición al diálogo y unas ganas de más bien castigar a los manifestantes y vándalos en un mismo nivel, aunque sea una tonalmente legal muestra de disgusto la desobediencia civil en un estado de derecho. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, y firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, acordó la convocatoria a un plebiscito nacional en abril de 2020 para definir si se redactará una nueva Constitución Política y qué mecanismo será utilizado.

Esta es la situación en donde se enmarca este estudio y a continuación veremos los casos a estudiar en torno a la pregunta **¿Como se generaron los símbolos del movimiento social de Chile 2019, desde el diseño?**

Objetos de estudio

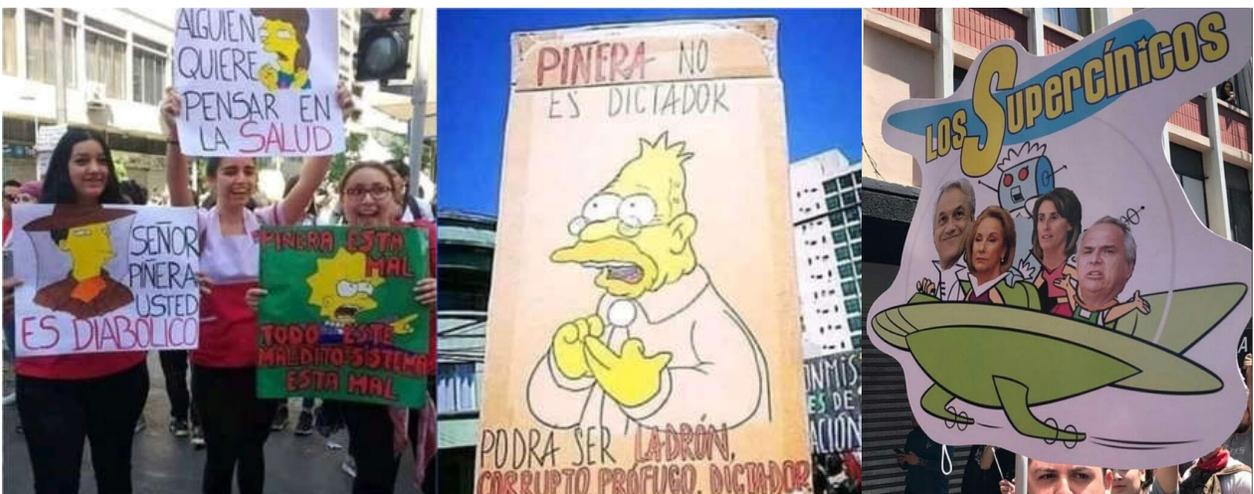
Los siguientes casos son elementos extraídos directamente de las manifestaciones de Chile 2019, ya sean elementos gráficos, personajes o tipos de manifestaciones pero que son considerados como símbolos de este tiempo y bandera de lucha en muchos casos dando la narrativa a este movimiento y dejando los cánones de cómo la gente se manifestó el año 2019 en la historia.

1. Negro Matapacos



El "negro matapacos" salta a la fama en el 2011 donde en medio de las protestas estudiantiles el siempre acompañó las incontables marchas y a la hora de los enfrentamientos con carabineros ladraba efusivamente como sabiendo quien era el enemigo. Luego, este año la memoria del ya fallecido perro negro con pañuelo rojo revive como símbolo de lucha donde representa como perro quiltro de la calle la lucha constante del pueblo chileno por una vida digna y también representa esta unión y persistencia de la gente que lo recuerda, a su vez muchos perros acompañan las marchas actualmente los que son queridos y cuidados por los manifestantes

2. Carteles de memes de internet



El mundo de internet está muy ligado a todas las manifestaciones del 2019, es donde la gente se comunica, da sus ideas, se informa y se entretiene. Esta entretención que buscan en el humor gráfico fue llevada a la calle porque es como

la gente se expresa en estos días y donde encuentran un lugar para reír, satirizar o demandar algún tema de contingencia, la calle es donde llevaron lo que comúnmente comparten en sus redes sociales y la competencia por tener el mejor y más reconocido cartel se veía en cada marcha distinta y a la vez en cada rincón de internet donde eran subidas para ser vistas por más gente.

3. Primera Línea



La llamada primera línea se ha transformado en uno de los principales actores reconocibles por la gente desde el 18 de octubre. Si bien en muchos casos son responsabilizados por saqueos y vandalismo, muchas personas les reconocen por la protección que brindan a las manifestaciones frente al actuar policial, que cuatro informes de derechos humanos han condenado como brutal.

"Yo sé que mucha gente nos ve como 'vándalos' por los saqueos y porque los medios generalizan hechos aislados. Aunque yo no participo de esas cosas, en la Primera Línea hay diversidad social, básicamente hay de todo. Pero la gran mayoría está ahí peleando por más dignidad social. Con Carabineros tenemos una diferencia ética porque no atacamos deliberadamente" (Peñasquero, Clan ACAB, entrevista CIPER).

4. Capuchas



Siempre han existido métodos para tapar la cara en la protesta social chilena, era visto como un método para delinquir y no ser reconocido, pero este año esta significación cambió ya que nunca habíamos visto tanta participación y la vez tanta represión policial, por lo que la capucha se transformó en algo cotidiano. Desde ancianos con mascarillas a niños protegidos con máscaras de gas se hizo algo común tapar el rostro, a su vez se creó todo un colectivo de protección para salir a marchar, se transmitían consejos por internet tales como que anteojos protegen de los balines usados por carabineros o que hacer en caso de entrar en contacto con gases tóxicos. Ocultar el rostro sigue siendo un método de ocultar identidad en hechos vandálicos, pacíficos o simplemente como método válido de protesta, pero después del 18 de octubre se volvió parte icónica del vestir chileno, ya no es cosa de unos pocos.

5. Recuperación Personajes históricos



Mucho se ha hablado de la expresión gráfica del movimiento con pancartas, rallados en las paredes, tapizado de ellas y todo tipo de gráficas y multimedia en internet, una de las cosas más rescatadas son aquellos personajes históricos culturales que han sido denostados por símbolos militares que parecen no representar a gente o serles indiferentes, en cambio personajes amados son vistos como los nuevos héroes nacionales con un peso mucho mayor.

6. Cacerolazo



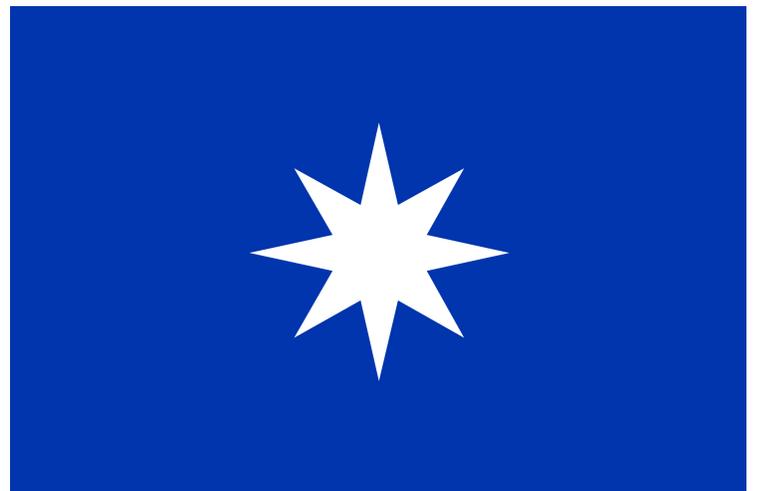
Desde el primer día en las calles eran indispensables las ollas y sartenes que al golpe de la cuchara crean el ritmo y el palpitar de la manifestación. Hacer ruido es lo que se buscaba, despertar a un pueblo y que al sumar adherentes más se hace escuchar, un símbolo de protesta pacífica, el único daño que hace es ser escuchado y lo único que se necesita para ser parte es tener una. No quieren ser callados.

7. Virales de internet



Mencionado anteriormente la importancia de la difusión en redes sociales y los tipos de manifestación en la época en que las personas pasan gran parte de su vida frente a pantallas, cabe destacar la narración en torno a los "virales" de internet. Videos, fotos o audios que al ser compartidos tantas veces ya todos reconocen y se vuelven iconografías llevadas a la calle y participando como animadores e innovadores en métodos de manifestaciones. Si bien mucha gente cuestiona la atención que se le da a unas bromas de internet en vez de a las demandas de fondo, podemos estar de acuerdo que al crearse figuras queribles que apoyan al movimiento siempre suman y dan un momento placentero a las personas que apoyan el movimiento.

8. Recuperación símbolos Mapuche



El llamado "Chile despertó" resonó también en las raíces y símbolos patrios, la sensación del abandono de estas y de símbolos representativos de estas es lo que impulsó a la gran reconstrucción de esta valoración y de pensar en un redescubrimiento de nosotros mismos en torno a una descolonización ideológica. Revalorar los pueblos originarios y sus costumbres que han sido acalladas durante centenares de años y buscar una voz representativa para ellos en los cargos y decisiones del país mediante llevar constantemente sus banderas para ser vistas por todos y no seguir acallando su existencia.

9. La narrativa de la lucha



Todo lo mencionado anteriormente queda como la narrativa del movimiento, como quiere ser visto a través de sus manifestaciones, canciones populares, carteles, organización, líderes e iconos. Se busca crear este nuevo Chile rescatando cosas ya existentes, lo que no se le ha dado la importancia que merece y lo nuevo.

Pero ¿Cómo se relaciona esto con el diseño? Todo está en el establecimiento de convenciones, de cómo un perro negro puede representar a una clase oprimida o como si muchas personas quieren se puede cambiar significativamente el nombre de la plaza más emblemática de Santiago. Entonces esto es diseño es crear acuerdos y narrativas para lograr en el mejor de los casos un bien común o un apoyo a una convicción justa a través de medios y canales modernos y tradicionales.

Explicación semántica de un símbolo en el diseño

Tras la enumeración estos símbolos y el entendimiento de su contexto, pasaremos a un análisis desde el punto de vista del diseño, entendiendo este como creador de ideas y como un concepto abierto que está en constante cambio según el estudio que se hace.

El diseño es lo que crea el significante para que una idea, punto de vista o realidad pueda ser transmitido. Puede tomar muchas formas distintas (gráficas, objetos, canciones) y llegar a tomar tal nivel de significación para un grupo de gente que se torna un símbolo.

Los casos estudiados van más allá de los símbolos ya consolidados y conocidos por la sociedad como los religiosos, culturales o cívicos, son fenómenos espontáneos en donde se diseña una idea o se quiere decir cierta cosa y se transmite tanto que pasa a ser vital para un movimiento y para la gente que lo conforma al ser algo que los une y representa.

El ejemplo del "perro matapacos" representa al desvalido o desamparado por el estado y sistema, perro "kiltro" de la calle y se toma y se hace propio contando su historia de manera heroica resurgiendo en el momento de estallido social para ser parte de cada uno de los chilenos que se siente parte.

Lo menciona Bracey Wilson, Director del magíster de Marketing de la UAI, "El perro Matapacos es un quiltro que representa al grupo oprimido. Hay una simbología potente ahí y también en la imagen de Gabriela Mistral como guerrillera. Lo que me ha impresionado es el mal manejo comunicaciones de la autoridad. Todos sus errores -como la declaración de que estamos en Guerra- han alimentado los íconos del movimiento"

Y también Martin Vinacur, Socio de AldeA Santiago y académico del Magíster de Comunicación Política de la UAI "¿Por qué al oficialismo le cuesta más crear símbolos que empaticen con la ciudadanía? Porque carece de toda empatía. Y los símbolos que prenden son condensaciones de alta sensibilidad: no hay ingeniería simbólica sin empatía... Me cuesta imaginar una campaña del "No" que no remita a cierta nostalgia pre democrática o a la Chilezuelización".

Entonces el significante es el elemento producido artificialmente o "diseñado".

La gente toma elementos de la vida real y son transformados en símbolos de su ideología gracias al diseño, este define su significante.

Específicamente si nos adentramos en el diseño gráfico entendemos que este aporta al sistema cultural fomentando valores de identidad y equilibrio, porque que facilita el reconocimiento de los individuos de sus contextos geográficos particulares, a la vez que garantiza su acceso al caudal de saberes producidos universalmente.

A su vez, interviene en el campo de la investigación y su relación con la comunicación visual al profundizar en las estructuras visuales y su relación con las teorías cognitivas de la percepción y el aprendizaje.

Entonces el fenómeno que se estudia es como surgieron elementos con narrativas tan cercanas e identificables para la gente que parecieran estar meticulosamente diseñadas por un grupo difusor de ideas. Pero esto no es así, son dadas de la vida real y nos ayudan a entender la empatía del diseño y como su grafica puede emocionar y entusiasmar a millones. La cualidad que tiene a nivel emocional y del lenguaje es algo que da elementos a favor y en contra y no se debe manipular a la ligera.

Conclusión

"Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana."

- Papanek, Victor

Lo que se intenta expresar con lo anteriormente dicho es que el diseño está en todo, pero no así el diseñador y cuando nacen obras espontáneas de manifestación a través del diseño gráfico o de significantes y narrativas o cualquiera de sus formas, solo se le puede estudiar para así llegar a entender cómo funcionan estas narrativas y como un diseñador puede hacer un cambio con ellas, generar algo, inspirar.

La verdad del tema y de la actualidad en Chile es que llevamos tres meses desde el llamado "estallido social" y ya se ha registrado una cantidad excesiva de 22 mil personas que han sido detenidas y una violentísima cifra de 3.600 lesionados. Todavía no hay soluciones y no se ven en un futuro cercano, se hizo la promesa de que nunca más pasarían estas atrocidades y estas no fueron cumplidas. Es el momento de tomar lo que ha pasado para entender como funcionamos y como en

este sistema se puede ayudar al otro y en tiempos de crisis generar una luz de esperanza.

Se podría decir que este despertar social nos hace ver que quizás no había que buscar muy lejos algo significativo ni un diseño complejo, lo hermoso y simple de un diseño espontáneo de un entendimiento colectivo, una narrativa creada por casi un país entero que acoge el cambio y los aires nuevos por encima de viciadas rutinas de vida y aprendizaje. Darle importancia al estudio del diseño desde lo real y lo contingente.

Bibliografía

- Papanek, V., (1977). Diseñar para el Mundo Real, Madrid, H. Blume Ediciones.
- Claude, M. (06.01.20). Retrato de un clan de la Primera Línea. CIPERChile. <https://ciperchile.cl/2020/01/06/retrato-de-un-clan-de-la-primera-linea/>
- Salazar, G. (27.10.19). El «reventón social» en Chile: una mirada histórica. CIPERChile. <https://ciperchile.cl/2019/10/27/el-reventon-social-en-chile-una-mirada-historica/>
- Pairican, F. (04.11.19). La bandera Mapuche y la batalla por los símbolos. CIPERChile. <https://ciperchile.cl/2019/11/04/la-bandera-mapuche-y-la-batalla-por-los-simbolos/>
- Pascal, L. (1.12.19) Negro Matapacos: el símbolo de la lucha social sin dirigentes ni partidos políticos. El Mostrador. <https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/12/01/negro-matapacos-el-icno-simbolico-de-la-lucha-social-sin-dirigentes-ni-partidos-politicos/>
- Azócar, V. (6.12.19). Los íconos de la protesta social: Cómo la calle impuso sus símbolos, la desventaja de los partidos y lo que se espera para el plebiscito. La Tercera. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/los-icnos-la-protesta-social-la-calle-impuso-simbolos-la-desventaja-los-partidos-lo-se-espera-plebiscito/928612/>
- García Pereyra, R. (2011). Apuntes de semiótica y diseño, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
- Diseño visual. (2020). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_visual
- Espinel Correal, F. (2013). La semiótica en el estudio de los objetos de diseño. Iconofacto · Vol. 9, N° 13 / Páginas 106 - 122 / Medellín-Colombia.
- Taylor, J. Sin fecha. How to understand your impact in the brave new world of product design. Abstract. <https://www.abstract.com/blog/product-design-impact/>

- Valenzuela Beltrán, M. (10.11.19). Sobre la violenta normalidad a la que los chilenos no quieren volver. CIPERChile. <https://ciperchile.cl/2019/11/10/sobre-la-violenta-normalidad-a-la-que-los-chilenos-no-quieren-volver/>

- Protestas en Chile de 2019-2020. (2020). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Chile_de_2019-2020#Referencias_culturales