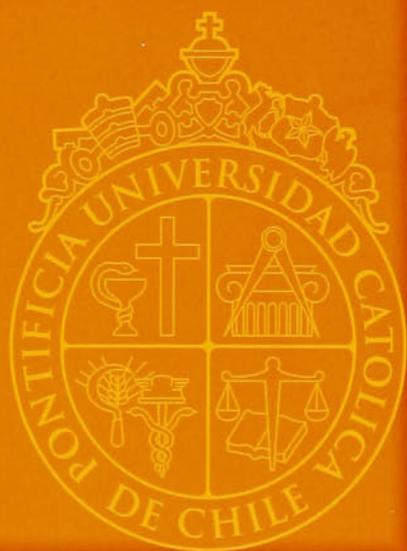

12(924)

AISTHESIS

Revista Chilena
de Investigaciones
Estéticas

ISSN 0568-3939

AISTHESIS

REVISTA CHILENA
DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS

Nº 34
2001

Instituto de Estética
Facultad de Filosofía
Pontificia Universidad Católica de Chile

AISTHESIS, Revista Chilena de Investigaciones Estéticas

Director

Fidel Sepúlveda LL.

Subdirector

Jorge Montoya V.

Comité Editorial

Luis Cécereu L., Luis H. Errázuriz., Carlos González V., Milan Ivelic K., Radoslav Ivelic K., Jorge Montoya V., Gastón Soubllette A.

Comité Internacional

Helmut Berschin, Justug-Liebig, Universität Giessen (Alemania). Leo Pollmann, Universität Regensburg (Alemania). Teodosio Fernández, Universidad Autónoma (España). Manuel Gutiérrez, Universidad Complutense (España). Terence Hawkes, University of Wales College of Cardiff (Gran Bretaña). Christopher Norris, University of Wales College of Cardiff (Gran Bretaña).

Diseño

Surada@netline.cl

Secretaría de Redacción

Patricia Espinosa H.

Redacción y Administración

Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Santiago -Chile.

Pedidos

Instituto de Estética- Casilla 114-D, Santiago.

Correo Electrónico aisthesi@puc.cl

Valor del ejemplar: Nacional: \$ 6.300

Extranjero US\$ 35

Agradecemos Canje- Exchange solicited.

Colaboraciones

Sólo se aceptarán colaboraciones solicitadas.

Estas deberán remitirse al Director, por duplicado y en diskette, según reglas MLA. Las opiniones expresadas por los autores serán de su responsabilidad y no representarán necesariamente el punto de vista del Instituto de Estética.

Publicaciones Periódicas- Pontificia Universidad Católica de Chile.

Vicerrectoría Académica, Santiago de Chile .

Registro de Propiedad Intelectual N° 47.302.

Autorizada su reproducción con mención de la fuente.

Código Internacional CI ISSN: 0568-3939

Ejecución diagramado: Luis Arenas D. - 09 437 14 80

Impreso en los talleres: COLOR Impresores

Tadeo Vargas 660 - Fono 775 19 43 - Quinta Normal

Santiago - Chile

ÍNDICE

Teoría

Margarita Schultz	Nueva mirada semiótica a la estética	9
Katya Mandoki	Análisis paralelo en la poética y la prosaica: Un modelo de estética aplicada	15
Genaro Arias	Homo Aestheticus	33
Guadalupe Alvarez de Araya	Crítica, identidad y representación en América Latina. Un breve esbozo	48
Gabriel Castillo F.	Santiago, lugar y trayecto: La dialéctica del centro	60

Estudios

Fidel Sepúlveda Ll.	La identidad en la Lira Popular	81
Andrés Gallardo	La Lógica de la Oralidad	92
Jaime Blume S.	Gabriela Mistral: Temas y lenguajes constitutivos de identidad	101
Rodrigo Cánovas	Pepe Donoso y José María Arguedas: En los reveses del Paraíso	118
Patricia Espinosa H.	La visualización del otro como parte del proceso de constitución de la identidad en <i>Sub terra</i> de Baldomero Lillo	125
Patricio Lizama A.	El cierre de la escuela de Bellas Artes en 1929: propuestas, querellas y paradojas de la van- guardia chilena	134
Radoslav Ivelic K.	Escultura chilena e identidad (1900-1970)	153
Patricio Rodríguez-Plaza	La pintura callejera chilena. Manufactura estética y territorialidad	171
Mimí Marinovic y Úrsula Bravo	Sueño y Vigilia en la pintura de Benito Rojo: Una aproximación psicoestética	185

Carlos González V., Hugo Rasati A. y Francisco Sánchez C.	Felipe Guaman de Ayala entre dos mundos	206
Margarita Alvarado y Peter Mason	La desfiguración del otro. Sobre una estética y una técnica de producción del retrato "etnográfico"	242
Pablo Blas Corro P.	Del uso público de las imágenes. Apuntes	258
José Pablo Concha	Imagen fotográfica y Lenguaje	264

Experiencia

Rafael C. Sánchez	Usted es única	277
-------------------	----------------	-----

Reseñas

Pablo Blas Corro P.	<i>Historia de la fotografía en Chile: Rescate de huellas en la Luz</i> de Abel Alexander, Margarita Alvarado, Karen Berestovoy, Andrés Díaz, José Granesse y Juan Marinello	283
Alvaro Bisama M.	<i>Ideas y ocurrencias</i> de Carla Cordua	288

TEORÍA

1.- TRABAJO BRIGADISTA 1970 - 1973

LA PINTURA CALLEJERA CHILENA.

Manufactura Estética y Territorialidad

Patricio Rodríguez-Plaza

Instituto de Estética

Pontificia Universidad Católica de Chile

En lo fundamental el espacio público es aquí escudriñado en una de sus tantas factualidades: la pintura callejera, en tanto hecho estético total; que lo es, menos por sus producciones que por las circulaciones, usos y percepciones receptoras que la entretejen, conforman y desparraman en la ciudad.

Fundamentally, the public space is analyzed here in one of its many manifestations: street painting, taken as a total aesthetic act. Street painting is an aesthetic act not so much due to its productions but for the circulations, uses and receptive perceptions that interweave, conform it and scatter it throughout the city.

I

Llamo pintura callejera a un tipo, simultáneamente banal, anónimo y masivo de pintura realizada en las murallas públicas del Chile contemporáneo. Una desgastada y elocuente recurrencia expresiva, propuesta como manufactura socio-cultural, alentada, situada y amplificadas por los espacios y las redes de la ciudad. Una manifestación trivial -entendido esto no como descalificación- sino más bien como una constatación reiterativa que marca el punto de partida de una serie de problemáticas relacionadas con la estetización de la vida cotidiana y colectiva; lo cual significa abandonar, o al menos tomar distancia, con respecto a la artísticidad de lo estético, reabriendo así una discusión no sólo necesaria, sino también insoslayable¹.

Callejear, como sabemos, tiene en castellano un cierto sentido peyorativo, en cuanto alude a la idea de un deambular sin rumbo fijo, o como explica el Diccionario de Autoridades, sin otro fin que la curiosidad o el vicio. Con lo cual se pretende reafirmar y situar este tipo de experiencia, en tanto movimiento y existencia desperdigada por entre la retoricidad y los manoseos de la ciudad. Evitando, luego,

* Este artículo es una versión reducida de la tercera parte de mi tesis doctoral, realizada bajo la dirección de Dominique Chateau, en la Universidad de la Sorbonne: *La peinture baladeuse. Manufacture esthétique et provocation théorique latino-américaine*. Paris, UFR Arts Plastiques et Sciences de l'Art, 1999.

¹ Algunos de estos tópicos son abordados en mi artículo: "Experiencia Estética e Identidad en América Latina". *Aisthesis* 33, Instituto de Estética, Santiago, 2000.

el ennoblecimiento estético al que suelen ser llevadas las expresiones, que no contando con el prestigio de otros objetos de conocimiento, se ven forzadas en su materialidad y travestidas en sus significados.

Las denominaciones que esta pintura ha recibido no son pocas, aunque las maneras más evidentes se circunscriban en lo esencial a los signos pintados. Es así como se ha hablado indistintamente de arte popular, de muralismo, de murales, de comunicación popular, de arte del pueblo, de muralismo callejero o de pintura social. Denominaciones que han apuntado a demarcar y definir una cuestión general, cuyas características, relatos y especificidades se encuentran aún abiertas a la discusión y de la cual este texto pretende participar².

II

Lo que genéricamente suele rastrearse, reconocerse y especificarse como el signo más evidente de una pintura callejera chilena, es el trabajo brigadista realizado y encuadrado en los límites de los años del Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Una pintura, y más que eso, una picturalidad, elaborada por grupos políticos, que luego de las campañas presidenciales -anteriores a 1970- deciden pasar de la mera letradura a una expresión que incorpora la iconicidad como manera de acompañar el proceso político en cual se veía envuelta la sociedad chilena en esos años³.

En efecto, las brigadas muralistas corresponden a grupos proselitistas, compuestos esencialmente por estudiantes, trabajadores y pobladores, los que guiados por intereses político-partidistas, se encargan de convertir los muros de la ciudad en una especie de pasquines inmóviles. Proselitismo que le suma la imagen visual a la escritura, no sólo para reafirmar su carácter enunciativo, sino como forma de abrirse a otros motivos, temáticas y formas urbanas. Especial relevancia tienen en esto los partidos de izquierda, en cuanto promotores y provocadores de un trabajo inscrito, en lo que supuestamente son los espacios y los tiempos de los grupos que dicen y desean representar. Las Brigadas Ramona Parra, Elmo Catalán, Inti Peredo y más adelante Las Brigadas Muralistas Camilo Torres, la Brigada Chacón, así como las innumerables brigadas poblacionales (menos orgánicas, pero no por eso menos efectivas), son ejemplos transversales de una continuidad dentro de los objetivos señalados⁴.

También suelen aquí destacarse -a veces abusivamente- las incursiones callejeras de plásticos profesionales, que durante estos mismos años se movieron por entremedio del paisaje urbano, para alentar, ya fuese interrogaciones analíticas con

2 Cf. bibliografía general anotada en el presente artículo.

3 Es claro que este tipo de trabajos es, esencialmente, una cuestión colectiva; debido, más a las circulaciones y recepciones de los habitantes de la ciudad que a los ejecutores de los mismos. No obstante, al momento de historiar su trayectoria, suelen destacarse, entre otros, los nombres de Alejandro "Mono" González, Alberto Díaz, Danilo "Gitano" Bahamondes, Patricio Madera y Patricio Cleary. Cf. Rodríguez-Plaza, *La peinture...op. cit.*

4 Un listado aproximativo de las brigadas poblacionales puede encontrarse en el texto *Muralismo. Arte en la cultura popular chilena*. Edition dia, St Gallen/Berlin/Sao Paulo, 1990. Por el carácter efímero, contrainstitucional y marginal en el cual se mueven estas manifestaciones, resulta evidente la dificultad para confeccionar un corpus, suficientemente confiable, sobre el cual asentar inequívocamente sus contornos, sus situaciones y su recorridos. Cf. Rodríguez-Plaza, *La peinture, Ibid.*

respecto a las tramas urbanas o los recorridos peatonales, como también en relación al lugar del arte y del artista en una sociedad de cambios. Este fue para ellos razón, motivo y soporte teórico y prácticamente tenso, tanto de propuestas artísticas, como de cuestionamientos socio-semióticos que pretendían participar por entre las redes de un país interrogativo, dispuesto a preguntarse por sus propios alcances y sentidos. En este ámbito, los nombres van desde Pedro Millar y Luz Donoso, hasta Francisco Brugnoli, José Balmes, Gracia Barrios o Roberto Matta, Julio Escámez, José Venturelli y Fernando Meza; señalándose, incluso a Guillermo Núñez, quien nunca participó en dichas manifestaciones más que como entusiasta promotor y atento espectador de lo que pasaba. Millar y Donoso fueron los gestores de un primer mural no institucional realizado en las riberas del río Mapocho, (Santiago, 1964). Francisco Brugnoli, por su parte, realiza hasta el año 1969 y junto a sus alumnos de la Escuela de Arte y de Arquitectura de Valparaíso y Santiago, un tipo de murales no figurativos, que se proponen, desde los muros bulldozer, "poner en evidencia la trama, las tramas urbanas...líneas que marcaban la altura de las personas, ciertas proyecciones de edificios, o que hablaban de circulaciones"⁵. En el caso de Matta, se trató simplemente de un bosquejo para un mural que fue reproducido en una piscina de La Granja (1971) por la BRP; a lo cual se le debe sumar el gran interés que habría mostrado el pintor por este tipo de manifestaciones⁶. En cuanto a Núñez, cabe consignar la exposición "Arte Brigadista" (Santiago, 1971) alentada por él durante su gestión en tanto director del Museo de Arte Contemporáneo (1970-1972)⁷.

Tampoco se escapan aquí las alusiones a la trayectoria de lo artístico-mural, que desde su institucionalización académica, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (Laureano Guevara, 1933), hasta la llegada de Siqueiros y de Guerrero a Chile (1940), produjo, algo que menos que una tradición, fue el resultado de obras dispersas de hombres excepcionales⁸. Ciertamente los puntos de contacto entre esta muralística, aquellas incursiones y la pintura callejera son inequívocas. Pero también son ciertas las profundas diferencias, las que atañen menos a los temas y técnicas (aunque también a ellos), que a las motivaciones, soportes, escenarios y marcos socio-institucionales que sostienen a cada una de estas composiciones. Composiciones, que en el caso de la pintura callejera, apuestan muchas veces al riesgo y al enredo; banalizando el vandalismo y vandalizando lo banal.

A todo este reconocimiento ya histórico suele, por su parte, sumársele, ya sea una apología exenta de cualquier sospecha que vislumbre siquiera sus fisuras, como también una desacreditación total producto y consecuencia, al menos en parte, de las visiones contrapuestas que animan los juicios con respecto a aquellos años. Pero también estas visiones pueden atribuirse a las configuraciones perceptivas, nocionales o a las conceptualizaciones que guían tales perspectivas. En este sentido resulta evi-

5 *Ibid.* pp. 375-382.

6 Cf. Saúl, Ernesto. *Pintura social en Chile*. Santiago: Quimantú, 1972.

7 *Opus. Cit.* pp. 408-422.

8 Esto debe, sin embargo, tomarse con cautela. Quizá una verdadera historia analítica de la pintura mural en Chile, podría demostrar la continuidad y los hitos de una práctica significativa en el ámbito del arte chileno.

2. MANIFESTACION, COMANDO POR EL NO, OCTUBRE 2, 1988.

dente que muchos de los alcances hechos con respecto a esta pintura, manejan una idea circunscrita a la artísticidad sígnica y terminal de un trabajo que tensa y distensa muchas de las características en las cuales se reconoce aquella supuesta artísticidad. La noción arte resulta, así, clave en cuanto ésta se convierte en el tópicus sobre el cual descansan las proposiciones críticas que pretenden, no sólo tensar, sino también agotar sus significaciones. De forma que, tanto los reconocimientos, como las descalificaciones más atrevidas que han solido acompañar un fenómeno como éste, se mueven en torno a ideas, reflexiones y contracciones analíticas militantes, teniendo como centro y delimitación nocional al arte y a ciertos de sus alcances y desplazamientos semánticos. Arte, menos como manualidad y destreza que como bellas artes, y estas mismas ligadas, tanto a las autorías y a las autoridades, pero también a los aparatos legitimadores que acentúan y resignifican, cada vez, los signos de sus propias valoraciones. O sea que, el concepto arte alude aquí a la moderna concepción de lo artístico, el que a su vez define sus supuestos en la estructuración universal de sus propias autoapropiaciones y autodefiniciones y en donde la vanguardia resulta un eslabón radical⁹.

Igualmente, aquellos enfoques, descansan muchas veces en una estructura epistémica socio-histórica en la cual se disuelve completamente el aspecto estético que indudablemente maneja un fenómeno como este. Los contextos suelen, así, obliterar aquello que escapa a los encuadramientos estrictamente cercados por los saberes y las disciplinas; asunto que por lo demás es una manera empobrecida de entender lo contextual al ligarlo exclusivamente con la dimensión instrumental que lo anima. Todo lo cual ha frenado, a mi juicio, una evaluación crítica más acorde y extensiva con respecto a las distintas variables que han conformado y extendido esta expresión.

III

Dicho esto, queda por resituar, entonces, este tipo de pintura dentro de las coordenadas, que sin omitir las perspectivas aludidas, le sumen aquellas pistas de reflexión insinuadas, conectándola igualmente con conceptualizaciones y abordajes que comuniquen y remapeen los objetos y sus niveles de conocimiento. O sea, asumir que esta pintura conserva rasgos de una determinada especificidad histórica. Pero también entender que las problemáticas a las que da lugar son producto de su carácter eminentemente complejo por todas aquellas indeterminaciones, alusiones o citas que la expanden y la desplazan en una dialéctica que no hace más que mostrar su notable reiteración. Es decir, que más allá de la crítica mentada se encuentran, a mi juicio, tensiones latentes aún no inventariadas de una pictorialidad, cuyas materias trajinan entremetidas en la fractalidad de la ciudad.

1. De tal forma, sería deseable reinstalar esta experiencia performativa en tanto resemantización manufacturada y autoconstruída, inscrita en un tipo de trabajo fundamentalmente político-contestatorio. Por lo tanto, sujeto a variables y a variacio-

⁹ Lo cual puede entenderse como una tradición, no sólo de lo nuevo, como diría Harold Rosenberg, sino de la versión artística de la modernidad.

nes que lo integran, lo constituyen y lo expanden; desbordando los signos pintados¹⁰. Asumiendo, luego, que una experiencia como ésta, es, no sólo ilustratividad política (aunque allí se haya jugado un asunto esencial), sino también acontecimiento expresivo vinculado a los usos, abusos y constructos de la ciudad. Usos que concatenan y enlazan, tanto lo simbólico como lo fáctico, en cuanto esta pintura se enmarca en la producción misma de los habitantes de la urbe y no solamente en sus virtualidades, cuyas experiencias más cotidianas se entrelazan creativamente con los aparatos más mediáticos. Esto significa entender, por un lado, el carácter activante de las mediaciones vinculadas a la escucha o a la mirada radiofónica y televisiva respectivamente. Y por otro, la dimensión también activa que fundamenta el trabajo con las voces, las escrituras, las iconicidades o las palpitaciones picturales y sonoras de la ciudad.

En este sentido, se podría hablar de una estetización de ciertos aspectos carnalescos de la política o, más derechamente, de cómo la política excede sus objetivos estrictamente doctrinarios para, desde allí, rearmar sus propias latitudes y configuraciones.

2. Pero también habría que entender esta pintura desde los rayados, (igualmente desde los rallados o el *esmeril* en el vocablo argótico de las tribus urbanas), cuyo antecedente más inmediato es el muro como su soporte más evidente, aunque no exclusivo, y la topografía de la ciudad como su apoyatura más elocuente. Es decir, amarrar la comprensión de esta pintura desde los *graffiti*, los *tag*¹¹ (*chapas* en el contexto juvenil chileno), los *picturograffiti*¹², o los *papelógrafos* y el trabajo con plantillas en tanto signos que, literalmente, dibujan los contornos en los cuales se desplazan y se des-dibujan las periferias de la ciudad. Todo lo cual, en definitiva, reafirmaría la denominación de pintura callejera, haciendo que las conocidas experiencias brigadistas se constituyan en una de las tantas inflexiones -reconocidas, vistosas y sobresalientes, pero inflexiones al fin- dentro de un todo más extenso, indiferenciado y múltiple. Incluso, no ya circunscrito al espacio chileno, aunque, obviamente, Chile siga siendo un territorio desde donde reconocer la territorialidad que la afirma; y por lo mismo, no ya encuadrada en los años del gobierno de Salvador Allende, aunque este siga siendo un punto alto de reconocimiento de un trabajo más orgánico.

Así, desde las matrices de cultura, especialmente de una cultura chilena marcada justamente por lo político y considerando lo expuesto, puede definirse

10 Ver a este respecto las proposiciones propuestas en el artículo "Experiencia Estética..." *Op. Cit.*, 11 Palabra de origen inglés, cuyo significado aproximativo sería el de *etiqueta*. Más exactamente, aquella marca que se pone a las maletas para su identificación y reconocimiento en la jerga transporteril. De allí, la idea de repetición y visibilidad que anima a este tipo de práctica *graffitera*. En cuanto a la expresión *chapa*, esta no puede no asociarse al clandestinaje político, donde el verdadero nombre es reemplazado por el sustituto "nominal", (no por un sobrenombre) que protege al renombrar.

12 La expresión pertenece a Dénys Riout y designa un tipo de signo mural que mezcla imagen y texto en una amalgama creativa y totalizadora. Cf. *Le livre du graffiti*. Paris: Editions Alternatives, 1985.

a la pintura callejera como un *hecho estético total*¹³, que se conforma al dotar a la actividad de rayadura de un sentido explícitamente político, abiertamente polémico y eventualmente conflictual, esencialmente urbano y confinado en lo fundamental a los muros, a las murallas y a las paredes de los espacios ciudadanos abiertos *a* y *en* lo público¹⁴. Pero también al expandir literal y matéricamente hablando, el sentido de pintura y escritura, para llevarlo a convertirse en trazo, brochazo, relleno y filiteo de una problemática que hace converger lo lineal, lo textual, lo icónico, lo gestual y lo lúdico. Todo esto en una dimensión de concatenación de significados que hacen que la ciudad construya sus imágenes y sus imaginarios más objetuales.

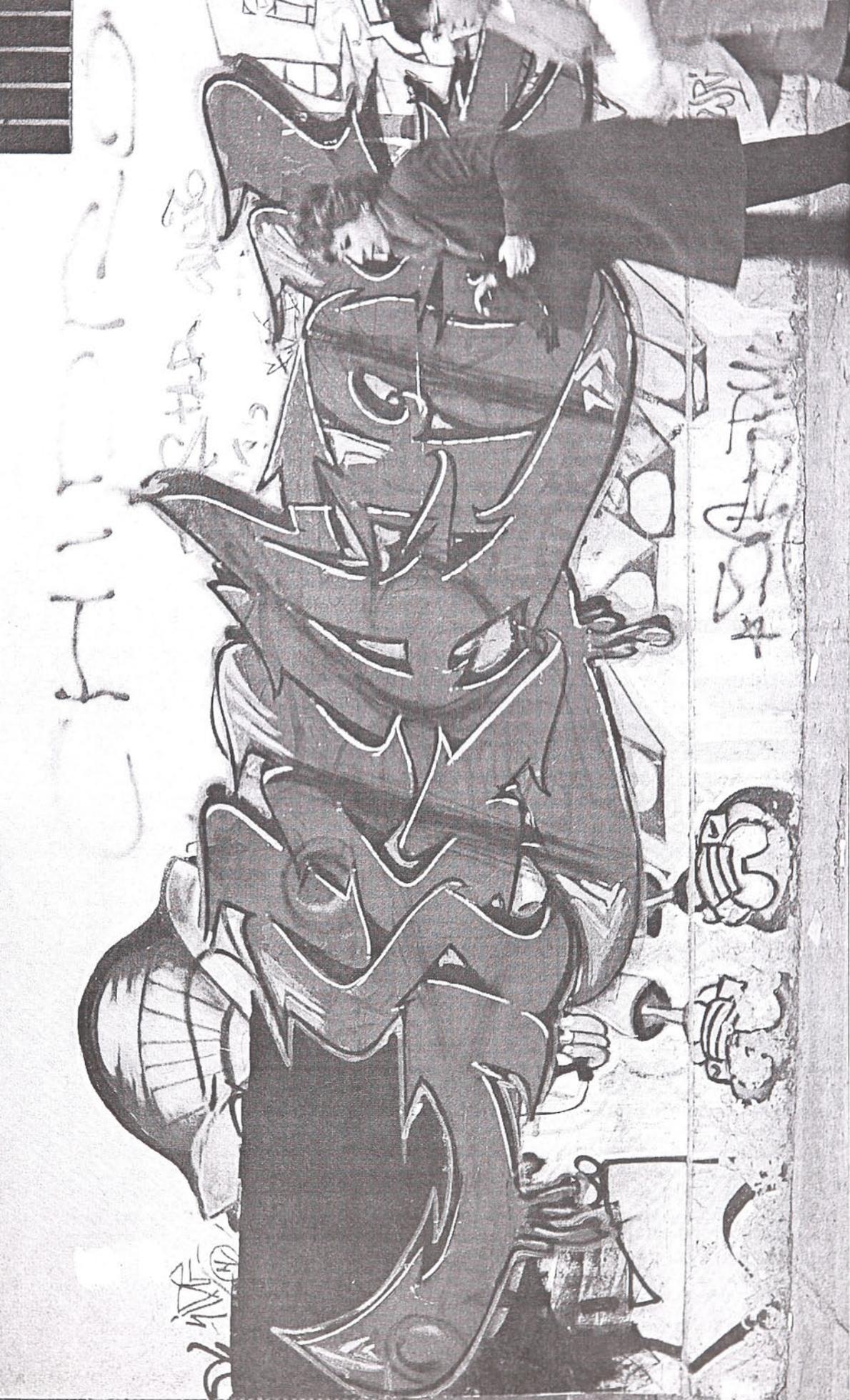
Ello, obviamente, es posible en la integración y simultaneísmo del que están dotados las materialidades que exponen y expresan un núcleo de configuración estética. Es decir, una estetización de las innumerables palpitaciones creativas que transitan y construyen los enmarañados espacios y tiempos en los que se desperdiga la vida ordinaria y colectiva; la cual, a su vez, y por este mismo concepto, se envuelve con el aura desgastada de lo estetizable. Es por esto que cualquier acción en la carnalidad, descripción y delineamientos de la ciudad, requiere -tanto para su estructuración, como para su comprensión analítica desde la estética- de la tridimensionalidad esencial que conforma lo estético. Entendiendo por ello, la manera holística en la cual confluye lo poético, lo estético (desde su sentido etimológico) y lo catártico. Lo que traducido a un lenguaje de creación práctica significa aludir, tanto a las manufacturaciones, como a los circuitos circulatorios y receptivos (purgativos, reprobatorios, placenteros o displacenteros) que desencadena una experiencia como ésta¹⁵.

En este sentido y como ha sido insinuado, los años 70 aparecen como un eje esencial en la proyección y animación de un tipo de trabajo, que no sólo le pertenece a esos años, sino que también los ha construido en algunas de sus identidades. Piénsese, por ejemplo, en la imagen combativa y proyectiva del "hombre nuevo" o de lo mapuche como soporte étnico nacional, que tanto desde las articulaciones productivas, como desde los puños, flores o rostros anónimos pintados, ha sido referente casi obligado para un tipo de acontecimiento que cala hondo en la historia de Chile. Y esto, tanto desde la pintura callejera misma como desde el mundo del arte que se propuso un diálogo con la calle y con la ciudad. Así, el ámbito del arte resulta

13 Rodríguez-Plaza, *op. cit.*

14 Se debe reafirmar aquello de "fundamental y no exclusivo", ya que los soportes en los cuales aparecen los rayados, suelen ser múltiples. En términos colectivos, mayoritarios y contemporáneos pueden señalarse, como ejemplos, los espacios interiores y exteriores de los buses, así como los pupitres escolares. Siendo estos últimos, soportes semi-públicos, por cuanto su localización es la escuela y no la calle.

15 Como hipótesis, puede plantearse que con respecto a una pintura callejera cualquiera (especialmente en relación a un rayado cualquiera) las recepciones pueden ser aprobatorias o reprobatorias. Asunto que requeriría un trabajo de campo validado científicamente a través de la encuesta u otra forma de medición atingente. La estética de la recepción en Chile, espera aún su desarrollo, para no seguir invocando al público y sus estratificaciones, como una cita carente de injundia teóricamente sustentable.

3.- MURAL ACTUAL, SANTIAGO 2001

no sólo trastocado, sino más bien cuestionado en tanto esencialismo, o incluso en tanto concepto operatorio, debido al carácter marginal, periférico y contrainstitucional en el que se desenvuelven los rayados¹⁶.

IV

Ahora bien, desde estos apuntes generales y en un intento de afirmación de especificidad, se debe asumir dentro de la pintura callejera una dimensión dualista, sin la cual resulta complicado entender a cabalidad su presencia, su ubicación, sus formas e incluso sus ausencias: el muralismo y el mural.

1. El muralismo en tanto experiencia, en cuanto acción que supone una variedad de elementos que producen una manifestación, un evento. De modo que la pintura callejera engendra, y acepta una producción festiva que marca un territorio, convirtiéndose a la vez en un gran punto de encuentros diversos.

El muralismo lo entiendo como una sucesión de acentos, voces, movimientos y silencios (literales, metonímicos y metafóricos) generados por una comunidad, cuyas opciones y marcas ideológicas o vitales pueden bifurcarse en muchas direcciones. Este sería el hecho que al interior de una cuestión mucho más extensa y multiforme como es el rayar murallas o cualquiera otra superficie, se sincronizaría con la ciudad en tanto trama cultural. El muralismo es contexto y pretexto e incluso intertexto, por lo tanto ejercicio ondulante que antecede y excede a los eventuales grupos, brigadas o individualidades que lo ejercen en tanto coordinada de sentido.

A la manera de una serie de relaciones armónicas o desarmónicas este se ejerce en tanto diseño que supone el tránsito, la comunicación, la circulación o la ocupación de un buen número de espacios. Los que a su vez se funcionalizan al verse utilizados en tanto textura, forma y materialidad.

Lo que genéricamente se puede reconocer como muralismo sería, entonces, la gestualidad corporal, alimentada en cada caso particular por motivaciones de distinto orden, que pueden ir desde argumentos de tipo ideológico hasta ensayos imaginarios, producto de experiencias lúdicas. El muralismo corresponde a un hecho que trabaja en ciertos rincones periféricos de la ciudad, celebrando con ello la desorganización de sus utilidades. De este modo y por una misma condición, el muralismo se enfrenta y anima los recorridos verticales, horizontales o diagonales que el espacio citadino procura.

Extremando hasta el límite podría llegarse a concebir como muralismo el acto mental, que desde la sola imaginación, alguien produce en tanto acto virtual en desarrollo. Es decir, que desde la antípoda que significa la falta absoluta de movimiento físico, puede llegar a reconocerse las figuras y los ajetreos concebidos desde la fantasía. Una ciudad es antes que todo una organicidad haciéndose, un conglomerado cultural que sólo en tanto proyecto de permanente construcción imaginativa, va adquiriendo el nombre de tal.

¹⁶ Evidentemente estoy recurriendo, para los fines de reapropiación y construcción de este objeto de conocimiento, a una concepción historicista, situacional, política e institucional del arte. Sospechando y hasta rechazando una idea transcultural y transhistórica de lo artístico.

LA CHAPA DE TOMÁS

LA CHAPA DE TOMÁS

En fin, el muralismo opera al interior de la ciudad proyectándola y desafiándola, aunque esto no sea visible sino en sus innumerables periferias, las que en Latinoamérica son mucho más que simples periferias.

2. En forma simultánea se produce el mural en tanto visualización pictográfica y materialidad cromática. El mural es la marca, el significante expuesto de las distintas lógicas que ayudan, interpelan y generan dicha materialidad. De modo que este signo condensa en términos imaginativos concretos, la gestualidad sustantiva y corporal de una realidad abiertamente multiforme.

El mural es, no simplemente el resultado de un trabajo de acción en el espacio, el tiempo o el ambiente de los rincones de la ciudad, sino más bien el registro sígnico que aparece en lo real como simulacro (en el sentido de semejanza) diferido del acto de practicar el rayado de muros.

Ya sea como plasticidad lineal, como superficie uniforme o parcialmente cubierta, o como combinatoria de todas estas posibilidades visuales posibles, el mural es el bordado real que suele tejer la acción del muralismo. Es decir, que el mural es la imagen visual cuya retórica depende de las iconicidades y plasticidades que se conjugan al interior de una estructura más o menos reconocible en cuanto mensaje visto.

De igual modo, la realidad del mural puede llevarse al extremo en tanto visualización de una eventual producción mental de un signo mono o policromático, figurativo o no figurativo.

En fin, al fraccionar de este modo el fenómeno de la pintura callejera se puede lograr, a mi juicio, un discernimiento que le restituya a su lectura su capacidad de explicación a cuestiones que aparecen, ya sea en conjunción o en contradicción con las ideas que suelen tenerse con respecto a ella.

Una cosa es, por ejemplo, las razones, los deseos, las conjuras y los temas que impulsan a un individuo o a un grupo de individuos a practicar el muralismo y otra distinta es lo que eventualmente se logra en tanto signo pictográfico-visual o mural. Este eventual desencuentro puede producirse por muchas razones, pero pienso que la más elemental corresponde a la literal irregularidad del terreno y/o de la calidad de los materiales que intervienen en su producción. Una irregularidad no sólo circunscrita a la materialidad superficial en la cual éste se despliega, asunto más emparentado con el mural, sino a la discontinuidad ambiental que le sirve de marco estructural.

Desde otro ángulo puede explicarse el por qué la insistencia en la práctica de una actividad que no siempre puede mostrar resultados legítimamente exhibibles¹⁷. En este caso lo relevante es el quehacer como compromiso, generalmente conflictivo desde la perspectiva de la autoridad y no las finalidades icónico-gráfico terminales.

3. Esta operatividad, luego, puede ayudar a comprender, ubicar y detectar los distintos momentos, modos y experiencias que dibujan una supuesta trayectoria de la

17 Asunto que contiene desde su enunciación un contrasentido, ya que la "exposición" se encuentra íntimamente ligada a un objetivo artístico y condicionada a una situación cerrada en relación a estas finalidades.

pintura callejera chilena. Mostrando a su vez las diferentes motivaciones, así como las diversas modalidades adoptadas.

a. En términos generales se puede indagar, en primer lugar, un rayado escriturario, atenido esencialmente a lo contestatario. Aquí la escritura, lo textual, traducido en frases, palabras, eslogan -fabricado con brochas o lata espray- detenta la imagen más llamativa.

Los años de la primera fase del gobierno militar (1973-1976) resultan una etapa elocuente de un tipo de *graffiti* valeroso, que no sólo marcaba un territorio, sino que también quería participar en el mantenimiento de una memoria usurpada.

La Brigada Chacón ha resultado, igualmente, un antecedente novedoso al incursionar desde los papelógrafos en una etapa democrática del Chile post 73. Si bien es cierto su trabajo es eminentemente textual, no deja de sobresalir la aparición esporádica de lo icónico como complemento directo de lo que se escribe y por ende de lo que se lee.

b. En segundo lugar, aparece la imagen icónica como soporte de representaciones, que van desde los acontecimientos políticos hasta reivindicaciones más generales, tematizando imaginarios históricos contemporáneos o modernos, ligados incluso a los medios comunicacionales actuales.

Resulta interesante la aparición de imágenes murales que “hablan” desde el cómic, en tanto cultura relativamente subversiva. Pero también desde el video o más extensivamente, desde la televisión, en cuanto promotor de entrecruzamientos y de dispositivos de mediaciones creativas.

c. Sumado a ambas expresiones aparece un mural que combina ambas modalidades (texto-imagen) y que se inscribe en la trayectoria más recurrente de una pintura callejera chilena.

d. En un registro distinto, aparece un tipo de escritura cerrada a la comprensión de sentidos evidentes. Los *tag* son aquí un ejemplo elocuente de trabajos producidos por tribus, generalmente de jóvenes, cuyas significaciones se cierran a códigos convencionales, abriéndose, por lo mismo, a estructuras significativas de decodificaciones situadas. La cultura hip-hop sirve en este contexto, no solamente como estructura general anclada a una cultura local, sino también a las transnacionalizaciones que desterritorializan los nuevos mapas simbólicos.

“Producirse, auspiciarse, pegarse un tag con *esmeril* o lata¹⁸”, vestido de tal o cual manera “rapera” están señalando marcas que quizás sean comprendidas cuando aceptemos mirar antropológicamente nuestra propia modernidad; folclorizando no sólo el folclor, (que no siempre fue local, “auténtico” o asimilado de buen grado por las gentes), sino también nuestra actualidad.

Lo popular y lo masivo no son, luego, realidades y conceptualizaciones excluyentes; así como las tradiciones no son sólo cosa del pasado, sino que alimen-

18 Expresiones informadas por Tomás, habitante de la comuna de Puente Alto, (14 años), quien sin aparecer como un “duro” del rayado, alienta una cultura rapera, tanto desde las virtualidades (escucha al grupo ORISHAS, baja música desde las redes informáticas, hace zapping en la televisión), como desde las factualidades mismas: su *chapa es daetone* y la escribe (¿la escribe?) en donde se pueda.

tan, identifican y "rayan" nuestras construcciones culturales más actuales, sean éstas permanentes o no. "Quien aprenda a leerlas (como ha dicho Benjamin de la moda) no sólo podrá conocer de antemano algo sobre las nuevas corrientes artísticas, sino también sobre los nuevos códigos, las guerras, las revoluciones. En esto reside, a no dudarlo, la fuerte fascinación de la moda y también la dificultad de hacerla fructífera"¹⁹.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguiló, Osvaldo. *Propuestas neovanguardistas en la plástica chilena: antecedentes y contextos*. Santiago: CENECA, 1983.
- Arenas, Magaly. "El Muralismo en Chile". *El Mercurio*. Santiago, mayo 1991.
- Artes Visuales 20 años 1970-1990*. Santiago: Ministerio de Educación, 1991.
- Bellange, Ebe. *El mural como reflejo de la realidad social*. Santiago: LOM, 1995.
- Benjamin, Walter. "Moda y ciudad". *Proyectar la Comunicación* (J. Martín-Barbero, Armando Silva, comp.). Bogotá: Tercer Mundo, Instituto de Estudios sobre Culturas y Comunicación, Universidad Nacional de Colombia, 1997.
- Boletín informativo de la Brigada Inti Peredo*. Santiago: Anales de la Universidad de Chile, 1971.
- Cleary, Patricio. "Cómo nació la pintura mural política en Chile". *Araucaria* 42, Madrid, MICHAY, 1988.
- Descartuchando la Política. La Brigada Chacón*. Santiago: Diario *El Siglo*, Tercera Epoca 104, diciembre, 1991.
- Díaz, Alberto. *Muralismo. Arte en la cultura popular chilena*. Edition dia, St. Gallen-Berlin-Sao Paulo, 1990.
- Ivelic, Milan. "Itinerario de las artes visuales". *Cuadernos Hispanoamericanos* 482-83, Madrid, 1990.
- Milan, Ivelic y Ramón Castillo. *Murales en Chile: lectura iconográfica*. Santiago: Calendario Colección Philips, 1999.
- Las Brigadas Muralistas*. Anales de la Universidad de Chile. Santiago, abril-junio de 1971.
- León, Carlos. "El muralismo chileno. Comunicación y artes populares". *Araucaria* 24, Madrid, Michay, 1983.
- Lizama, Catherine. "La capital de los 'Locos Rayados'". *El Mercurio*, domingo 21 de enero, 2001.
- Longoni, Ana. "Brigadas muralistas: la persistencia de una práctica de comunicación político-visual". *Revista de Crítica Cultural* 19, nov. 1999.
- Maldonado, Carlos. "Mono González: la revolución de las murallas". *El Siglo, Revista semanal*, nov. 1972.
- Miranda Cabezas, Marcela. "El rollo de la Chacón. La Ironía Hecha Papel". *El Mercurio Electrónico*. Santiago, Agosto 1999.

¹⁹ Benjamin, Walter. "Moda y Ciudad" en *Proyectar la Comunicación*. (J. Martín-Barbero, Armando Silva, comp.). Bogotá: Tercer Mundo, Instituto de Estudios sobre Culturas y Comunicación, Universidad Nacional de Colombia, 1997.

- Mona. "Los menZAGES del graffiti". *Kultura hip-hop 6, La Revista Chilena del Hip-Hop*, Santiago, abril, 2001.
- Riout, Denys. *Le livre du graffiti*. Paris: Editions Alternatives, 1985.
- Rimbolt, Emmanuelle. "Memoires de façades au Chili. A la Victoria, à Santiago du Chili, l'Histoire s'écrit sur les murs". *Humanité dimanche 342*, Paris, 1996.
- Rodríguez-Plaza, Patricio. *La peinture baladeuse. Manufacture esthétique et provocation théorique latino-américaine*. Thèse doctorale, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Paris, 1999.
- _____. "Experiencia Estética e Identidad en América Latina". *Aisthesis 33*, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000.
- Salas, Ricardo. "Contra cultura juvenil e iconografía religiosa". *Aisthesis 32*, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1999.
- Saúl, Ernesto. *Pintura social en Chile*. Santiago: Quimantú, 1972.