

MIRADAS DE LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA COMO MANIFESTACIÓN DE PROTESTA EN COLOMBIA³²⁹

Javier Mora González³³⁰

Oscar Arias Martínez³³¹

RESUMEN: Este artículo evidencia las miradas interpretativas a través de la imagen gráfica y su relación temática con la situación social actual en Colombia. Se identifican los estados transitorios de las intervenciones gráficas tanto en contextos urbanos como en su comportamiento mediático. Utilizando una metodología de observación tenemos como objetivo hacer una reflexión sobre los modos de intervención urbana, el activismo y su impacto en las redes sociales como medio de difusión en la era digital. Para este caso, la réplica y revaloración de los significados asociados a estas expresiones urbanas y colectivas, siendo estas un reflejo y ejemplo de contracultura frente a los modos y medios de poder oficial. En este sentido, se reconocen los efectos y respuestas de estas propuestas visuales como parte de un mensaje con la capacidad de narrar situaciones concretas y singulares.

Palabras clave: Ilustración; Cartel; Performance; Redes Sociales; Activismo.

1 Guía Urbana de una Ciudad Fragmentada

Resignificados sociales – Sobre capas visuales y Héroes degollados.

La expansión de los escenarios urbanos generados a mediados del siglo XIX, acentuaron los modos de apropiación del espacio público, a partir de las lógicas de relación individual y grupal de sus habitantes, caracterizadas a partir de los estados vivenciales de la fugacidad y transitoriedad (*LIPOVETSKY, 2016*); interpretadas y apropiadas desde las acciones de sus propias realidades las cuales se han reconocido e identificado como momentos o épocas singulares de cada generación.

En este espacio de convivencia, los ciudadanos han buscado un lugar para exponer sus formas y lenguajes de sus propias realidades, sean estas desde un factor político, cultural, económico o cualquier entidad que permita una representatividad no solo como mensaje de sus discursos sino también como una búsqueda de divulgación y exposición en la memoria colectiva de las sociedades. Como habitantes de las urbes, hemos definido las formas de reconocer lo singular y lo plural, sin embargo, las propias sinergias de los modelos de poder han determinado las diferencias de lo que se reconoce como centro y periferia (*FRITZSCHE, 2008*), el primero un ente de poder; político, económico y versiones oficiales de identidades culturales. El segundo, son identificados como centros paralelos divergentes que,

³²⁹ Trabajo presentado al GT 3 Medios de Comunicación Folklóricos XX Conferência Brasileira de Folkcomunicação

³³⁰ Javier Mora González Diseñador Industrial, Maestrante en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto.

³³¹ Oscar Arias Martínez Diseñador Gráfico, Master en Gerencia Estratégica de Diseño.



redefolkcom



por su propia condición de realidad muy distinta al primero, han generado acciones no oficiales, es decir contracorrientes y contraculturas que buscan otras maneras de expresarse y evidenciarse como grupo que reclama una mayor participación de derechos de sus propios integrantes. Centro y periferia se han diferenciado como dos realidades que comparten un mismo espacio pero que tienen perspectivas diferentes de lo que debería ser su propio lugar. Habitar y recorrer la ciudad implica tener dos estados paralelos, el del anonimato por la propia lógica de transitoriedad el segundo la búsqueda de un reconocimiento cuando se altera por medio de algún tipo de expresión e intervención con un fin propio. Esto se traduce en buscar recursos que permitan la exposición de discursos y narrativas no validadas o silenciadas por motivos de contenidos y significado. Lo anterior implica tener que realizar acciones de sobre escritura, apelar a recursos simbólicos que permitan generar otro tipo de asociación por medio de elementos y lenguajes comunes para su mayor y ágil entendimiento (CASTLEMAN,1982). En algunas ocasiones, estos cambios o alteraciones son fugaces porque pueden estar sometidos a ser silenciados por confrontar símbolos tradicionales.

Imagen 1



“Nos están matando, nos están asesinando. Y nadie está haciendo nada. Mis pies están untados de nuestra sangre. ¿Cuánta más tendremos que perder?”, dice la manifestante.

“Esta vez nos vamos a quedar en las calles hasta que (Iván) Duque renuncie, hasta que tengamos una construcción popular, hasta que Diego Molano (ministro de Defensa) por fin de vaya”, dijo.

La revista SEMANA, medio de comunicación con más de treinta y cinco años de actividad y cuya línea editorial había cambiado en el último año hacia una posición más acorde a los planteamientos del gobierno actual, esto debido a los nuevos dueños de la revista (se fragmento una tradición y credibilidad del medio, construida gracias al prestigio de periodistas independientes y críticos frente a las realidades del país, muchos de ellos renunciaron.) Esto,

generó un distanciamiento con un sector de la sociedad que tenía al medio como una fuente de veracidad y objetividad. A partir de este cambio, la imagen de la revista se comenzó a relacionar con las fuentes y medios oficiales gubernamentales.

Dichos cambios en la revista, implicaron una re- significación hacia los valores sociales del medio de comunicación. Al respecto, puede citarse en el escenario de intervención urbana, un evento de acción interpretativa por medio de una apropiación espacial, que tuvo lugar en la fachada de las oficinas de dicha revista, en la ciudad de Bogotá. La fuente de agua con la escultura de las letras que conforman el nombre del medio de comunicación; revista SEMANA. En este caso, un performance. Se identifica la apropiación del nombre: semana, para re-contextualizarlo y asociarlo con el título que identifica la acción del performance; Sangrienta Semana en Colombia. Aquí, se reconoce como los habitantes de los centros periféricos reclaman ser escuchados y así mismo, exponer por medio de la combinación de distintos elementos como son en primera instancia el sonido (megáfono) discurso planteado por la artista que describe y explica las razones de su intervención; denuncia y rechazo frente a las muertes y actos violentos por parte de las fuerzas del Estado, en ese momento, a los diez días del paro en Colombia. En segunda instancia, el cuerpo; presencia corporal de la artista ubicada en medio de la fuente de agua y en tercerø lugar, el color (tinta roja) vertido en la fuente para simbolizar las muertes que se han perpetuado. De igual manera, la mancha sobre las letras de la revista matiza el mensaje que se integrará y replicará por medio del registro fotográfico y audiovisual, para luego ser expuesto en las redes sociales y prensa digital. Es la réplica y ampliación de un mensaje que no va a tener cabida en un medio tradicional y conservador, pero sí podrá ser reflejado y recordado en los espacios virtuales de opinión; quizás la acción momentánea y efímera de la intervención llegue a ser perdurable en la memoria de aquellos que han decidido descargar, comentar o replicar la fotografía y el video (registro del momento in situ).

Imagen 2 Fotografía por Oscar Arias



Para el caso del Monumento a los Héroes, la intervención se realiza a partir de resignificar los valores asociados a dos personajes políticos que han representado el centro de poder como establishment. La materialización se plantea a partir de tres revaloraciones implícitas en un mismo espacio, el primero se reconoce como acto de intervención pública en un monumento construido como reconocimiento a los personajes de la independencia de Colombia (monumento que exalta la categoría de héroes) ellos como actores principales en las campañas militares de la independencia.

La segunda revaloración es la utilización de referentes visuales de personajes públicos representados a partir de la superposición de capas asociadas con los rostros de cada uno de estos; Álvaro Uribe Vélez (Expresidente de Colombia) e Iván Duque, actual presidente de Colombia. Estos rostros se adaptan a la imagen de la calavera (asociación en este caso a la muerte) en alto contraste, definiendo las áreas entre los blancos y negros característicos del tratamiento estético de la serigrafía, técnica recurrente en las representaciones visuales urbanas de tránsito corto.

La tercera revaloración, se representa a partir del signo lingüístico, en la expresión escrita; Enemigo Público, cuyo origen se establece en los diferentes colectivos sociales de índole pública, basado en la etimología greco-latina [polémios] u “hostes”. Es una oposición de orden público, social o económico. Aquí se realza la palabra con el contraste cromático recurrente en las imágenes de carácter político, [remitirse al tratamiento tipográfico en las vanguardias del siglo XX]. En dicha intervención del monumento se halla una asociación compositiva y de color con el constructivismo ruso; las tintas rojas, negras y espacios en blanco, que para este caso lo heredan las letras por su disposición en negativo.

Otro aspecto a resaltar, en el caso del Monumento de los Héroes, es la disposición de información complementaria de algunos carteles ubicados en la parte inferior junto con algunos grafitis que remarcan los mensajes de la propuesta. Aquí, desde la distancia espacial se reconoce como un *collage* que se transforma constantemente; capa sobre capa, mensaje sobre mensaje, es una gran textura que invita a rebuscar y diferenciar las frases o palabras asociadas a la protesta juvenil. Es una sobrecarga de información que en su lienzo de mármol se replica con expresiones de trazos, líneas o letras para ser interpretados como códigos que para muchos son abstractos o sin sentido, esto para quienes no reconocen jergas, expresiones urbanas de esos centros periféricos de una ciudad fragmentada desde hace muchos años por estratos sociales, pero que si genera cohesión identitaria entre los más jóvenes.

2 Héroes Degollados

Para las nuevas generaciones que en este caso integrarían a los nacidos en los últimos cincuenta años aproximadamente, la historia nacional en su versión oficial y contracultural ha sido contada desde múltiples perspectivas según los intereses de quienes estén escribiendo los relatos. Significa que existen múltiples realidades de un país, que ha sido dividido y condicionado a situaciones más desafortunadas que constructivas, por ser un país mestizo, más rural que urbano pero que en su distribución social y económica ha planteado un hacinamiento urbano descontrolado (Remitirse a los distintos desplazamientos sociales) generados por la violencia y otras formas de alteración social como las guerrillas y el paramilitarismo. En este contexto, los grupos étnicos que por su propia historia local y condición de raza han sido minimizados en sus relatos tradicionales, valores culturales, sociales o que territorialmente han sido excluidos de sus ancestros. No han tenido el espacio y peor aún no han sido parte del relato de una nación en construcción.

Imagen 3

Los descabezados de Bogotá!!!!



Los proyectos urbanos han sido construidos por sectores políticos y económicos que por lo general son los mismos que determinan exaltar símbolos identitarios de una sociedad, para este caso en la ciudad de Bogotá D.C. han estado asociados a eventos de los años de independencia y configuración de Estado- Nación así como también a otros estamentos de poder como es lo son la religión católica y eventualmente personajes políticos que ha a decir verdad han pretendido ser recordados más por una estructura de medios de comunicación o en otros por entidades privadas que buscan un posicionamiento a la fuerza de sus símbolos y valores aparentemente representados y asumidos como parte integradora para el resto de la

sociedad. Pero esto no ha reflejado las distintas capas e historias de los habitantes que por nacimiento o necesidad hacen parte de una ciudad con distintas realidades y maneras de representar sus realidades con lenguajes más contemporáneos y en busca de espacios para visibilizar sus historias.

El monumento representado por estatuas se convierte en este contexto en un símbolo lejano y vacío que ha sido identificado más por una noción de señalización con nombre propio para definir lugares de encuentro o referencias de ubicación para recorrer un lugar determinado. A todo ello se le suma que en el plan curricular de educación para el estado político colombiano el espacio formativo de la historia nacional no es obligatorio y sumado a esto los micro relatos (Cápsulas de memoria) contados por los grandes massmedia en Colombia han planteado versiones de un lado de la realidad, es decir por la perspectiva del establishment. En este sentido, derrumbar o degollar estatuas con significados vacíos o tergiversados por su aparente gloria hace parte de un interés generacional actual, aquellas minorías que tratan de perpetuar sus lógicas de poder y estructura social no han querido reconocer que las relevancias para las nuevas generaciones van más allá de sus fronteras nacionales o que son tan locales que los hacen más propios (micromundos que nacen en las periferias).

Los verdaderos héroes para muchos de ellos nacieron en los barrios populares, son aquellos que son iguales a ellos, que vienen de sus mismas calles o de sus mismas redes de comunidad digital donde existen miles de héroes más significativos y relevantes para ellos. El propósito es construir una memoria colectiva constante y representativa, para lo cual, primero se debe reconocer al otro, entenderlo desde sus lenguajes de expresión, desde su realidad interna, desde sus relatos y aquí es donde encontramos un sentido real a la función constructiva del arte y el diseño, por medio de la construcción de imágenes mediadoras para la memoria y para la reescritura de esas otras capas sociales que vendrán.

3 Sentido Popular Ilustrado

Cuando se pretende denunciar situaciones injustas, el arte es un buen reflejo del contexto en que se creó, específicamente el arte protesta o crítico, aunque en la historia se reconoce desde antes, su mejor momento llegó en la primera mitad del siglo XX. centrándose en las guerras mundiales o las revoluciones rusa y mexicana. En los años sesenta estuvo protagonizado por las protestas estudiantiles; y en los años setenta y ochenta sentó los cimientos para el arte protesta actual, dando espacio a las reivindicaciones feministas o ecologistas.

La historia nos ha demostrado que Latinoamérica siempre ha sido un caldo de cultivo para ello y como un ejemplo viviente tenemos a Colombia que desde el 28 de Abril de 2021 hasta la fecha, se ha vuelto centro de atención a nivel internacional por las flagrantes violaciones a los derechos humanos, suscitadas por impedir el derecho a la protesta de la población que en plena pandemia COVID 19 sin importar los riesgos se volcó a las calles reclamando equidad y rechazando los abusos del gobierno relacionados con la corrupción, reforma tributaria, reforma a la salud, derecho a la educación, salarios dignos, asesinatos de líderes sociales, etc. los titulares de los grandes medios internacionales se inundaron de imágenes de la gente reclamando en las calles vs. Los abusos de las autoridades sobre la población.



The New York Times Journal



G1 Globo

Mientras tanto en este país los medios de comunicación privados de radio y televisión muestran otra cara de la noticia pretendiendo esconder y censurar la realidad de los hechos; provocando que las redes sociales se llenen con denuncias, videos, fotos, y narraciones en tiempo real de lo que ocurre verdaderamente en las calles haciendo reportes diarios que nunca se verán en los medios mencionados. Los ciudadanos pretendiendo en su mayoría hacer manifestaciones pacíficas toman como opción hacer uso de otras herramientas para comunicarse en contra del sistema en forma simbólica generando el nacimiento de un nuevo movimiento gráfico “sin precedentes” en Colombia que demuestra que los jóvenes tienen una conciencia diferente de lo que significan la protesta, los movimientos sociales, y el activismo.

Para Pleyers (2018,p,27)

“Muchos de los periodistas y de los activistas que viven su primera experiencia de movilización sostienen que estos movimientos son novedosos e innovadores, enfatizando su capacidad de crear y experimentar nuevas formas de organizarse, de vincularse con los demás y de comunicar”.

Pese a que en todo el continente latinoamericano se vienen dando muchos de estos movimientos, las manifestaciones artísticas, gráficas, musicales y en general culturales han



redefolkcom



unido en torno a esta problemática a diferentes tipos de activistas dando paso a la creación de nuevos colectivos.

Para (VALADÉS,2011, No.77)

“Para comprender el proceso que desarrolla El ciberactivismo, para que este exista en los espacios online, es necesario entender cómo el emisor logra persuadir al receptor y convencerlo del mensaje que se está comunicando, a partir de la convergencia que se da entre ellos en cuanto a la necesidad de comunicar una inconformidad, el proceso de identificación con el mensaje y la motivación para movilizarse. Los actores colectivos y su accionar en lo online tiene mayor presencia, carga y posibilidades, las redes sociales permiten la difusión de ideales y causas con menor esfuerzo y de manera más efectiva, al ser un medio masivo de rápida difusión.”

Por ende la ilustración gráfica, análoga y digital el grafitti, el Street art y el cartel se convirtieron en parte fundamental de este activismo juvenil que pretende persuadir a las masas en las redes sociales encontrando como referentes cercanos a ilustradores chilenos, que recientemente mostraron a través de su arte los acontecimientos de su país.

Imágenes 4 y 5 Ilustraciones por Estefani con E



Para (QUEVEDO, 2019):

“Hoy estamos viviendo un momento donde estamos cansados y cansadas, esto ha permitido que podamos expresar nuestro descontento en diferentes ámbitos, tanto las mujeres sobre las cosas que debemos en el diario vivir, como la ciudadanía entera que hoy grita y se reúne contra la desigualdad que se vive”.

Imágenes 6 y 7 Ilustraciones por Cometa Ludo



El Ilustrador Chileno Cometa Ludo también hizo parte de este movimiento.

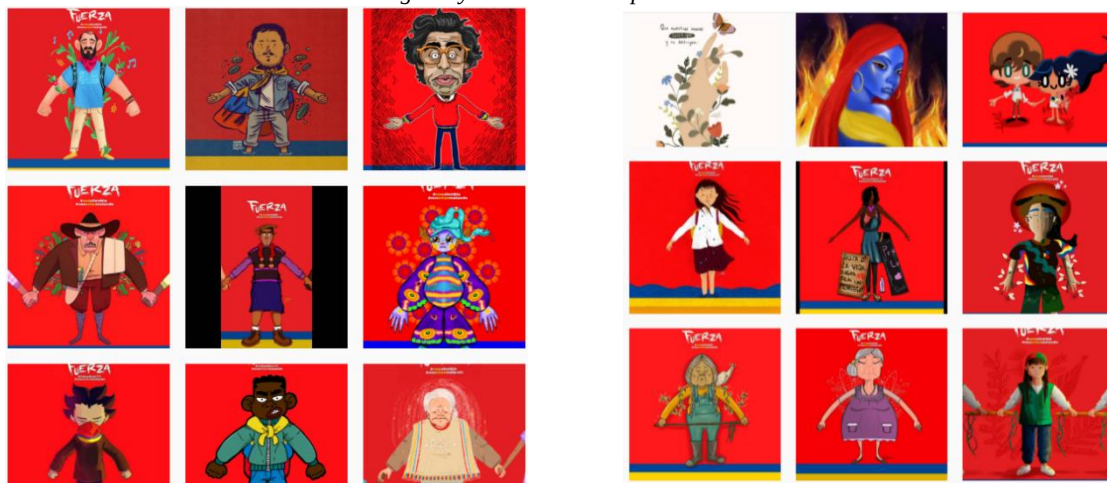
Para (QUEVEDO, 2019):

“...Por ejemplo, cuando ocurre algo horrible, como que balean a la gente en las calles, a través del arte puedo hacer que resuene en las personas, además me ayuda a participar en ese sentimiento colectivo y de rabia que por hoy despertó con fuerza...”
“los movimientos artísticos siempre han acompañado a la gente en sus demandas y movimientos revolucionarios, es un reflejo del sentir popular”, “El arte, para mí, no es algo que solo se debe ver, debe proponer y tener un mensaje, incitar a la gente y que pueda influir en la creación individual, al final la necesidad vuelve el arte una herramienta de protesta, por lo menos en mí”.

El centro de investigaciones Pew (Pew Research Center) con sede en Washington D. C. hizo un estudio donde afirma que una cuarta parte de la población mundial está en Facebook e Instagram, debido a que estas redes alimentan las interacciones de las personas, y gracias a la internet pequeños grupos activistas encuentran apoyo en otras latitudes reforzando su visión del mundo para luego irrumpir masivamente, demostrando que sin las redes sociales todos estos problemas de tipo social, ético y ambiental en algunos casos no tendrían ninguna visibilidad, al aumentar la misma se ha desplazado el equilibrio de poder de unos cuantos hacia las masas y comprobando también que el nivel de conciencia sobre estas problemáticas aumenta, es decir que el impacto de las redes sociales en la sociedad, en la educación, en la política, en el mundo laboral y personal crece continuamente formando parte de la cotidianidad humana.

Tomando como referente lo anterior los jóvenes en Colombia empezaron a plasmar en paredes, en carteles, calles y digitalmente sus pensamientos y sentimientos populares frente a los acontecimientos del país generando en pocos días el surgimiento de colectivos y fortalecimiento de algunos existentes en redes sociales que le han dado la vuelta al mundo como [#cadenadeartistas](#), [@bogotart](#) diario gráfico y audivisual de las calles moviéndose, [@guacheart](#), [@cartelurbano](#) periodismo callejero y cultura urbana, [@revista hekatombe](#), medio de comunicación alternativo, y [@bogota.graffiti](#) entre otros, en donde ilustradores del país que desde sus perfiles en instagram se unen para dejar un mensaje de paz y apoyo pero no de sumisión.

Imagen 8 y 9 Ilustraciones por #cadenadeartistas



Para (JARAMILLO,VIZCAÍNO, CASAS, BALDALLO,2020,p.83)

“En Instagram, la posibilidad de crear elementos de realidad aumentada customizados para enriquecer los contenidos dedicados al activismo digital en los formatos story y reels es de gran interés. En el caso de #BlackLivesMatter, hemos evidenciado la disponibilidad de una enorme variedad de diseños que reflejan la creatividad de los usuarios y sus miembros, así como su competencia técnica, necesaria para crear estos efectos en la adaptación de elementos simbólicos. En este sentido, confluyen las consignas representativas del grupo activista y la representación gráfica.”

Cada ilustrador desde su sentir refleja su vivencia durante las manifestaciones, algunos recuerdan a los caídos durante las protestas por mano de las autoridades, o a personajes que representaban las juventudes que fueron asesinados.

En la siguiente imagen el ilustrador Juca Ruiz recuerda al estudiante **Lucas Villa** asesinado durante las marchas del paro el 5 de mayo de 2021 en la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda.

Imagen 10 Ilustración por Juca Ruiz



La ilustradora Jevica Colors comparte su opinión:

Para (CASTAÑEDA,2021)

“Nos están matando! Colombia está en alerta roja estamos en protestas en todo el país debido a las malas decisiones del gobierno y de la situación económica, el Gobierno de Iván Duque, responde con la policía con brutalidad, represión y muerte, hacemos un llamado para recibir observación Internacional y sanciones al gobierno por los asesinatos”

Imagen 11 Ilustración por Jevica Colors



El impacto de las redes sociales durante las manifestaciones que están en curso en el país ha sido asombroso puesto que ha tenido un crecimiento exponencial, desenmascarando al gobierno colombiano y su presidente Iván Duque dejándolo con un porcentaje de aceptación en la población del 13% de acuerdo a las últimas encuestas realizadas.

Colombia ha despertado a nuevas formas de comunicación por medio de las redes sociales y de las intervenciones artísticas relacionadas con la ilustración gráfica entrando al fenómeno mundial del ciberactivismo y los movimientos sociales del siglo XXI.

Imagen 12 Cartel ilustrado por Tavo Garavato



Imagen 13 Street art realizado por manifestantes



REFERENCIAS

CASTLEMAN, C. **Getting up:** subway graffiti in New York. Mit Press.1982

CASTAÑEDA,V. Perfil de Instagram 2021 descargado 2021 Junio 12 disponible en <https://www.instagram.com/jevica.colors/?hl=es-la>

DE RUEDA, M. D. I. á. **capítulo 4** Consideraciones sobre las vanguardias. Revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad, 47.2000

FRITZSCHE, P., et al. Berlín 1900: **prensa, lectores y vida moderna**. Siglo XXI Editores Argentina, 2008.

JARAMILLO,D.,VIZCAÍNO, A., de CASAS,P., BALDALLO,C. **Instagramming** Temas, tópicos y tendencias. Ediciones Octaedro, Barcelona,83p.2020

LE BOURGEOIS, j., & Valderrama, S.**El cartel político soviético, una especificidad**. RChD: creación y pensamiento, 2(3).2017

LIPOVETSKY, G. **De la ligereza** (Vol. 501). Anagrama.2016

PLEYERS, G. **Movimientos sociales en el siglo XXI**, Perspectivas y Herramientas Analíticas. CLACSO Argentina,27p.2018.

QUEVEDO,R,M. **En Tiempos Violentos: La Ilustración como Herramienta de Expresión**,2019.Descargado 2021 Junio 12 Disponible en <https://radiojgm.uchile.cl/en-tiempos-violentos-la-ilustracion-como-herramienta-de-expresion/>

VALADÉS, G., B. **Conceptualizar El Papel de Las Redes Sociales en Internet en Movimientos Sociales y Acciones Colectivas**. propuesta aplicada a Lo Digital. Razón y Palabra 2011.descargado 2021 Junio 12 Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010091>



redefolkcom



IMÁGENES

Referenciado de: <https://www.pulzo.com/nacion/revista-semana-blanco-manifestantes-que-piden-renuncia-duque-molano-PP1049710>

Fotografía. Mauricio Alvarado. Mayo 08, 2021. <https://www.las2orillas.co/agresion-directa-de-la-protesta-contra-semana-y-vicky-davila/>

Foto propia. Monumento a los Héroes, Bogotá D.C, Colombia.

Fotografía: Óscar Eduardo Arias Martínez.